

自考汉语言文学本科专业课
中国现当代作家作品专题研究（00812）
通关宝典（讲义）

中国现当代作家作品专题研究（新疆）

ZHONGGUOXIANDANGDAIZUOJIAZUOPINZHUANTIYANJIU

目 录

绪论 中国现代文学史的历史轮廓及人文精神	5
第一编 小说篇——深沉而雄厚的任性画廊	6
第一部分 鲁迅的小说：“画出沉默的国民的灵魂”	7
◆ 模块一 《呐喊》与《彷徨》：思想革命与政治革命的双刃剑	7
◆ 模块二 《故事新编》：神话历史的现实演绎	9
第二部分 “为人生”的社会写实小说	10
◆ 模块一 叶绍钧的“教育小说”	10
◆ 模块二 冰心等人的问题小说	11
◆ 模块三 王鲁彦等人的“乡土小说”	12
第三部分 “为艺术”的浪漫抒情小说	13
◆ 模块一 郁达夫的“自叙传”小说	13
◆ 模块二 郭沫若、张资平等人的情爱小说	14
第四部分 茅盾：客观理性的社会剖析	15
◆ 模块一 《子夜》：世纪年代中国社会的多面视角	15
◆ 模块二 《林家铺子》与《春蚕》：村镇生活的深入解析	16
第五部分 巴金：以生命燃烧青春之火	17
◆ 模块一 《激流三部曲》：对家庭与社会的双重解读	17
◆ 模块二 《憩园》与《寒夜》：“家的延伸与拓展”	19
第六部分 老舍：市民社会与北京文化的全景关照	19
◆ 模块一 《骆驼祥子》：城市庶民的精神悲剧	20
◆ 模块二 《四世同堂》：透视民族文化心理的史诗	20
第七部分 沈从文：美好人性的赞歌与挽曲	21
◆ 模块一 《边城》：美丽而忧郁的田园牧歌	21
◆ 模块二 《长河》：热情而无奈的人生图景	22
第八部分 “左翼”作家群的小说	23
◆ 模块一 恋爱与革命：蒋光慈、柔石、叶紫等人的小说	23
◆ 模块二 暴露于讽刺：张天翼、沙汀、艾芜等人的小说	24
◆ 模块三 怒吼与悄吟：萧军、萧红等人的小说	25
第九部分 “京派”与“海派”等小说	27
◆ 模块一 古典与现代的融合：废名等人的京派小说	27
◆ 模块二 先锋与通俗的轮替：穆时英等人的新感觉派	28
◆ 模块三 历史与现实的交织：李劫人的“大河小说”	29
第十部分 赵树理方向与解放区小说	30

◆ 模块一 《小二黑结婚》：为农民而写的风范	30
◆ 模块二 《荷花淀》：平凡中追求美的极致与永恒	31
◆ 模块三 《太阳照在桑干河上》和《暴风骤雨》：土改的风暴与沉思	32
第十一部分 国统区与沦陷区的小说	33
◆ 模块一 钱钟书幽默智慧的“围城”	33
◆ 模块二 张爱玲大雅大俗的“传奇”	33
◆ 模块三 陆翎、无名氏等人的新探索	34
第十二部分 张恨水与现代通俗小说	35
◆ 模块一 与新文学比翼齐飞的通俗小说	35
◆ 模块二 张恨水：在“通俗”与“现代”之间	35
第二编 散文篇——自由而绚丽的情感世界	36
第十三部分 鲁迅散文的“深”与“广”	37
◆ 模块一 散文诗《野草》：内心积郁的艺术外化	37
◆ 模块二 叙事散文《朝花夕拾》：通脱舒展的世相画	38
◆ 模块三 杂文：特定时代的百科全书	38
第十四部分 朱自清散文的“情”与“景”	38
◆ 模块一 “最完整的人格”	39
◆ 模块二 “一切景语皆情语”	39
第十五部分 周作人散文的“味”与“趣”	40
◆ 模块一 “小品文之王”：平和冲淡，意蕴幽深	40
◆ 模块二 学者式散文流派的开创与影响	40
第十六部分 多种风情的散文小品	41
◆ 模块一 童心与悲悯：冰心、丰子恺等人的散文	41
◆ 模块二 优雅与闲适：梁实秋、林语堂等人的散文	42
◆ 模块三 精致与素朴：何其芳、李广田等人的散文	43
第三编 诗歌篇——细腻而博大的心灵回响	43
第十七部分 现代新诗的开创与确立	44
◆ 模块一 《尝试集》及白话新诗的最初探索	44
◆ 模块二 《女神》与一代诗风的确立	45
第十八部分 现代新诗的初步繁荣	46
◆ 模块一 湖畔诗社：对纯情至爱的执著追求	46
◆ 模块二 冯至：“中国最杰出的抒情诗人”	46
◆ 模块三 李金发及初期象征派：朦胧的诗情与奇异的色彩	46
第十九部分 新月诗派：追求美的诗形	47

◆ 模块一 “新月”：对新诗发展的反思与观照	47
◆ 模块二 闻一多：新诗格律化的倡导者与实践者	47
◆ 模块三 徐志摩：“不舍昼夜的一道生命水”	48
第二十部分 现代诗派：探索纯粹的诗意	49
◆ 模块一 “现代”诗派：寂寞与失落的产儿	49
◆ 模块二 戴望舒：穿越“雨巷”的诗人	50
◆ 模块三 现代情绪的抒情与现代诗意的寻求	50
第二十一部分 艾青：眼中常含泪水的诗人	51
◆ 模块一 忧郁而深情的时代歌者	51
◆ 模块二 现代新诗的又一座高峰	52
第二十二部分 新诗大众化的浪潮	52
◆ 模块一 殷夫与中国诗歌会：在暴风雨中呐喊	52
◆ 模块二 臧克家与田间：泥土诗人与时代的鼓手	53
◆ 模块三 李季与阮章竞：新民歌体的代表	54
第二十三部分 “七月”与“九叶”的诗歌	55
◆ 模块一 “七月”诗派的兴起与影响	55
◆ 模块二 “九叶”诗派的理论与实践	55
◆ 模块三 穆旦：诗神的坚守	56
第四编 戏剧篇——丰富而激昂的灵魂呐喊	56
第二十四部分 现代话剧的早期探索	58
◆ 模块一 中国早期话剧团体的多方贡献	58
◆ 模块二 早期话剧作家的积极耕耘	58
第二十五部分 曹禺：现代话剧的真正完形	59
◆ 模块一 《雷雨》与《日出》：经典的确立	59
◆ 模块二 《原野》和《北京人》：探索与回归。	60
第二十六部分 现代话剧的多种风格	62
◆ 模块一 丁西林：笑破虚假人生	62
◆ 模块二 洪深：反抗痛苦人生	62
◆ 模块三 田汉：表现戏剧人生	62
◆ 模块四 夏衍：贴近现实人生	63
第二十七部分 现代话剧的多样体式	64
◆ 模块一 《屈原》与现代历史剧	64
◆ 模块二 《升官图》与现代讽刺喜剧	65
◆ 模块三 《白毛女》与民族新歌剧	66

绪论 中国现代文学史的历史轮廓及人文精神

中国现代文学史一般指 1917 年至 1949 年之间大约 30 年的文学发展历史。在这一历史时期内所出现的作家作品、社团流派,所发生的文学运动、文学论争以及所有的文学现象,都属于中国现代文学史的内容

知识点一 中国现代文学的历史发展过程

中国现代文学大致经历了三个大的发展时期,即“三个十年”。

(一) 第一个十年(1917-1927)的文学,又叫“五四”时期的文学。

它是现代文学的开拓与奠基阶段,其基本特征是:从文学革命向革命文学发展。1917 年初,胡适、陈独秀分别在《新青年》上发表了《文学改良刍议》和《文学革命论》,标志着文学革命运动的正式兴起。

(二) 第二个十年(1928-1937)的文学,通常也称“左联”时期的文学

左翼文学在这一时期迅速高涨,并成为文学发展的主潮。以创造社和太阳社为主,积极倡导无产阶级革命文学运动,作家注重反映轰轰烈烈的无产阶级革命斗争,揭露帝国主义对中国军事、经济、文化侵略的罪恶,批判半殖民地半封建都市社会光怪陆离、纸醉金迷的腐朽生活。

(三) 第三个十年(1938-1949)的文学——抗日战争与解放战争时期的文学。

这一时期又以 1942 年延安文艺座谈会的召开,明显分为两个阶段:前一阶段是抗战初期的文学,积极宣传一致抗日和爱国主义思想。后一阶段文学分为解放区和国统区两大区域。在解放区,毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》对马克思主义文艺的中国化,提出了重要的指导方针,明确了文艺为工农兵服务的方向,探讨了文艺大众化等一系列“五四”以来重要的文艺理论和实践问题,开辟了无产阶级革命文学的新阶段。在国统区,作家的创作主要围绕反压迫、争民主的民主革命运动展开。

知识点二 中国现代文学的多彩风貌与多重风格

(一) 浩如烟海的作品

1、小说方面

鲁迅划时代的《狂人日记》和后来结集在《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》中的诸篇小说,叶绍钧的“教育小说”,冰心、许地山等的“问题小说”,郁达夫的“自叙传”小说。王鲁彦等的乡土小说”,张资平、叶灵风等的情爱小说,沈从文、废名等代表的“京派”小说,穆时英、施蛰存等代表的“新感觉派”小说,萧军、萧红等“东北作家群”的“黑土地小说”,李劫人的“大河小说”,丁玲、周立波代表的解放区土改小说,以及张恨水代表的现代通俗小说,

2、诗歌方面

“五四”初期即出现了胡适、刘半农、沈尹默、刘大白等众多的白话新诗人;湖畔诗社、沉钟社的诗歌,李金发代表的早期象征派诗歌,闻一多、徐志摩代表的新月派诗歌,戴望舒、卞之琳代表的现代派诗歌,殷夫及中国诗歌会的“红色鼓动诗”,田间代表的“街头诗”,胡风等人的“七月”诗派和穆旦、郑敏代表的“九叶”派诗歌,

3、散文方面

“五四”时期散文甚至超过了小说和诗歌,它体现在以鲁迅为代表的杂文(或称为随感录)和以周作人、俞平伯等为代表的小品散文(即“美文”)创作中。

“杂文”与“小品文”构成了中国现代散文中的两个最重要的品种,共同推动了现代散文观念的形成及现代散文意识的成熟。

报告文学作为现代散文的特殊品种应运而生,瞿秋白的游记通讯《饿乡纪程》和《赤都心史》,是中国现代报告文学的最初萌芽;抗战前后,茅盾主编的《中国的一日》,梅益等主编的《上海一日》,解放区编辑的《五月的延安》、《冀中一日》等大型报告文学集,更是以其真实性与文学性的统一而在战争的年代里备受青睐,风

靡一时。

4、话剧方面

“五四”前后胡适、洪深、田汉、欧阳予倩等人创作的白话剧本，在中国首先尝试了话剧这一西洋文学样式。到了30年代，曹禺及其“四大名剧”《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》的问世，标志着现代话剧的深入发展与成熟，成为现代话剧真正意义上的奠基人与现代话剧艺术的高峰。

此外，夏衍富于生活化的《上海屋檐下》，田汉富于浪漫气质的《名优之死》。郭沫若“诗剧合一”的历史剧《屈原》，以及陈白尘机智俏皮、深刻犀利的讽刺喜剧《升官图》等。都以新的题材、新的主题、新的人物形象和新的语言形式，呈现出开创一代文风的崭新气象，充溢着破旧立新的“五四”时代精神。

（二）现代作家所达到的思想深度和艺术广度

首先，以鲁迅为代表的现代作家用文学探讨国民性，启蒙大众，呼唤国民的觉醒，关注社会的变化，拯救民族的命运，其执著的程度及达到的思想深度是现代文学根本价值的重要体现。

其次，现代文学题材广泛，涉及政治问题、国民性问题、农民问题、知识分子问题、妇女解放问题、儿童教育问题、土地改革问题，等等，作家们对时代风貌、社会人生、民俗风情的细致描摹，让我们看到了一个千姿百态的现代社会及不同聚光镜下的种种人生图景。

再次，现代作家在艺术审美上体现出前所未有的创造气魄、创新精神和开拓意识。

知识点三 中国现代文学的人文精神与文化品格

中国现代文学以“五四”以来的现实生活为土壤，并充分吸收了中国传统的、外来文学的丰富营养。作为带有突出承前启后性质的一段文学，中国现代文学具有自身鲜明的特点和人文精神，而这又主要体现在以鲁迅等为代表的现代作家的根本性人文品格上。

第一，鲁迅代表的“五四”那代人最注重创新，又最懂得继承。“五四”那代人最主要的价值就在于他们开创了新文学与新文化的全新格局，但他们的重要和宝贵还体现在他们更懂得创新必须以继承为基础。

第二，“五四”那代人最渴求开放，又最注重立本，他们对中国与世界的关系有着准确的理解和把握。

第三，“五四”那代人最向往自由，又最懂得责任。

第四，以鲁迅等为代表的中国现代作家，他们最犀利地批判社会的黑暗，又最无私地解剖自身的弱点；最无情地揭露人性的弊病，又最深情地关注着整个人类的命运。

第一编 小说篇——深沉而雄厚的任性画廊

中国现代小说的正式起步以1918年5月《新青年》杂志第四卷第五号发表鲁迅的《狂人日记》为标志。

知识点一 中国现代小说创作的独特价值和意义

（一）首先，中国现代小说是在与传统旧文学的深深“断裂”和与外国文学的猛烈“碰撞”中诞生的。因此，中国现代小说的出现不仅仅体现出它在文学或文体等方面的价值，更显示出一种文化的意义。

（二）其次，中国现代小说流派纷呈。其中，短篇小说有现实主义与浪漫主义“双峰并峙”的鲁迅和郁达夫，长篇小说有茅盾、巴金、老舍，为人生写实派的小说代表叶圣陶，许地山、王统照，乡土小说的代表沈从文、王鲁彦等，幽默讽刺的小说作家沙汀、张天翼、钱锺书，风采多姿的女作家冰心、萧红、丁玲、张爱玲，现代主义新感觉派的小说作家刘呐鸥、穆时英、施蛰存，七月派的小说作家路翎、丘东平，通俗小说大师张恨水，“大河小说”的探索者李劫人，各具特点的左翼小说家蒋光慈、柔石、叶紫，解放区民族化小说的代表赵树理、孙犁

（三）再次对中国当代文学的影响广泛而深远。

知识点二 中国现代小说的发展历程和思想特征

第一个十年即1917年至1927年，从社会历史的角度叫做第一次国内革命战争时期，从文学历史的角度又叫“五四”时期。这一时期社会变革与文学革命的中心任务是摧毁封建旧制度及其意识形态，因此，彻底的不受

协的反封建成为中国现代小说普遍突出的思想主题。

第二个十年即 1927 年至 1937 年，这是第二次国内革命战争时期，也是左翼文学思潮兴盛的时期。由于社会形态的复杂多变，这一时期的文学主题明显趋于多重性。左翼文学的兴起，体现了中国现代作家从个人命运的困惑走向对社会命运的积极参与。

第三个十年即 1937 年至 1949 年，它包含了抗日战争时期与解放战争时期，这一时期的文学被定位为解放区、国统区及沦陷区文学。抗战的全面爆发，改变了中国社会历史的发展进程，文学也义无反顾地置身于这个伟大的历史变动之中。

知识点三 中国现代小说的基本形态和艺术贡献

第一个十年可以说是中国现代小说基本形态的确立期。白话文成为现代小说普遍的语言形式。这一时期的小说尚以短篇居多，以某个社会生活的侧影或某一人生活片断为题材，以白描或人物对话为主要描写方式，或写实或抒情，自由灵活，各成一体。

第二个十年，中国现代小说中长篇剧增，风格各异的小说流派纷纷出台。随着新文学运动的发展，越来越多的作家在创作实践中形成了自己独特的审美理想与艺术追求。

随着社会条件和战争形势的发展，文学格局相应出现国统区、解放区和沦陷区的分化，第三个十年的中国现代小说也因而在艺术审美的追求上面临一系列新的选择，一方面要在以往形成的艺术风格上追寻突破与深化，另一方面则力求建立崭新的具有民族风格、为老百姓所喜闻乐见的大众化艺术形式。

第一部分 鲁迅的小说：“画出沉默的国民的灵魂”

鲁迅(1881-1936)，原名周树人，字豫才，生于浙江绍兴一个没落的士大夫家庭。1898 年，他到南京考取了洋务派主办的江南水师学堂，1899 年 2 月又考入南京的江南陆师学堂附设的矿物铁路学堂。1902 年，鲁迅于矿物铁路学堂毕业后考取留日官费生，赴日本东京弘文学院学习。

1904 年 4 月，鲁迅于弘文学院毕业，9 月入仙台医科专门学校学医。后因的“幻灯片事件”，决定放弃医学，用文艺启蒙大众，拯救国人愚钝、麻木的灵魂。

1909 年，鲁迅从日本回国，在杭州的浙江两级师范学堂任教，目睹了辛亥革命的失败，对政局相当失望。

1912 年 2 月，鲁迅应教育总长蔡元培之邀到南京教育部工作，

新文化运动和文学革命开始后，1918 年初，鲁迅参加了《新青年》的编辑工作，与李大钊、陈独秀、钱玄同、刘半农等人一起，向封建文化发起猛烈的攻击。同年 5 月，他在《新青年》上发表了中国现代第一篇白话小说《狂人日记》，从此“一发而不可收”，又连续发表了《孔乙己》、《药》、《阿 Q 正传》、《伤逝》、《祝福》等几十篇小说，先后辑成《呐喊》、《彷徨》等集子出版，

鲁迅彻底反封建的深刻思想和新颖成熟的艺术形式，显示了文学革命的实绩，奠定了中国现代小说的基础，在“五四”新文化运动中产生了深远的影响。

1936 年 10 月 19 日，鲁迅在上海病逝。

◆ 模块一 《呐喊》与《彷徨》：思想革命与政治革命的双刃剑

知识点一 《呐喊》与《彷徨》概述

《呐喊》与《彷徨》是鲁迅前期的两部小说集，是中国现代小说的奠基之作和经典之作。鲁迅是带着明确的民主主义思想和启蒙目的开始从事文学活动的，《呐喊》、《彷徨》是他长期思考中国反封建思想革命与政治革命问题的艺术结晶。

在这两部小说集中，鲁迅深刻批判了封建制度、封建礼教的吃人本质，揭露了封建卫道者的虚伪；对农民问题、妇女问题、知识分子问题以及民主革命的出路问题和反封建反传统等问题进行了广泛而深刻的概括和反映，热情地呼唤有别于旧民主革命的新的革命的到来。

知识点二 《呐喊》与《彷徨》的表现形式

- 1、《狂人日记》是日记体，用内心独白的形式抒发忧愤，直接喊出了时代最强音；
- 2、《孔乙己》通过小伙计的眼光，有力地表现了主人公沦落、悲惨的一生；
- 3、《药》的两条故事线索更是别出心裁，独具新意，触目惊心写出了革命者与群众严重隔膜的时代悲剧。
- 4、《孤独者》与《在酒楼上》主题类似，艺术结构却截然不同。

知识点三 鲁迅小说的人物塑造方法

鲁迅采取“杂取种种人，合成一个”的典型化手法，成功地塑造了一系列典型形象，将浓烈的感情寓于客观的叙事之中，语言简洁、洗练、生动、峭拔，形成了独特的民族风格与民族特色。

此外，外国文学对鲁迅创作的影响也十分明显，鲁迅曾说过，自己做小说“所仰仗的全在先前看过的百来篇外国作品和一点医学上的知识”，而“所取法的，大抵是外国的作家”，象征主义、表现主义、意识流、精神分析、下意识和无意识的心理描写等技巧和手法在鲁迅的作品中都可以找到明显的侧证。

知识点四 《呐喊》与《彷徨》的思想主题

（一）封建礼教的吃人本质的深刻揭露

《狂人日记》、《孔乙己》和《药》是鲁迅在新文化运动中起笔创作的最初的三篇白话小说。

1、《狂人日记》

《狂人日记》最初发表于1918年5月的《新青年》第四卷第五号，是鲁迅的第一篇用白话写成的小说，也是中国现代文学上第一篇具有真正现代意义的短篇小说。

全篇以“狂人”的病情发展为线索，以他流动的意识内容为描绘对象，逐层深入地揭露了封建道德的残酷性与虚伪性，把猛烈的炮火对准了传统的封建道德，揭露了这种道德是一种“吃人”的道德，几千年的封建史是“吃人”的历史。

狂人形象具有鲜明的象征意义，他是个“迫害狂”患者，他的病态心理昭示了在“吃人”的社会，封建传统思想的荒谬性。可以说，狂人形象代表了当时自觉对封建思想、封建伦理道德进行反抗的首先觉醒的知识分子。

2、《孔乙己》

《孔乙己》最初发表于1919年4月北京《新青年》杂志第六卷第四号。

孔乙己是个封建思想、封建伦理道德的盲目维护者，他皓首穷经，百无一能，穷愁潦倒，沦落下层，受害而不觉悟，意识不到封建思想、封建道德的不合理性，在不自觉中被它们吃掉了自己的一生乃至生命。

在这篇小说中，鲁迅表现了对被损害与被侮辱的下层知识分子的悲剧命运的深切同情，对扼杀他们的封建思想和封建伦理道德进行了强烈的控诉。

3、《药》

《药》最初发表于1919年5月北京《新青年》杂志第六卷第五号。

小说利用双线结构精心地设计了明暗两条情节线索：明线是华老栓为了医治儿子小栓的痨病，听信刽子手康大叔的话，买人血馒头当药吃，但服后无效，小栓终于不治身亡；暗线是夏四奶奶的儿子夏瑜为解救民众的疾苦从事反清的革命斗争，入狱后仍进行革命宣传，最后遭到统治者的杀害，华老栓买来的人血馒头，沾的正是夏瑜的血。

（二）对农民物质与精神上的“病苦”的描写

《阿Q正传》中的阿Q、小D、王胡，《故乡》中的闰土，《风波》中的七斤，《祝福》中的祥林嫂。《明天》中的单四嫂子，《离婚》中的爱姑等，都反映出辛亥革命前后，封建性的农村社会依旧沉滞落后的社会现实。

1、《阿Q正传》分析

《阿Q正传》最初连载于1921年12月4日至1922年2月12日的《晨报副刊》上，署名巴人。

（1）阿Q形象：在小说里，阿Q这样一个被侮辱被损害者，却似乎并无真正的愁苦，反而总是那么达观和得意。在阿Q的身上，束缚着一种可怕的精神枷锁，那便是“精神胜利法”：妄自尊大、自轻自贱、自欺欺人、麻木健忘，总是用精神上的胜利来掩盖实际的失败和被奴役的地位。

（2）小说主题：小说通过阿Q的悲剧命运，深刻反映了辛亥革命前后中国农村的社会面貌，尤其是辛亥革

命的历史教训，揭示和批判了辛亥革命的不彻底性，尖锐地提出了启发农民觉悟的重要性。小说表明，只有通过强有力的思想启蒙，彻底打碎农民精神上的枷锁，中国的民主革命才会有光明的前景。

(3) 艺术成就：(1) 艺术描写的高度典型化。(2) 细节描写精彩传神。(3) 强烈的批判与讽刺特色。

(三) 对妇女解放问题的思考

鲁迅对妇女解放问题的思考的作品：《明天》、《头发的故事》、《祝福》、《伤逝》、《离婚》

1、《伤逝》

《伤逝》是鲁迅唯一一篇以爱情为题材的小说。

(1) 《伤逝》中涓生和子君的爱情悲剧的原因

①五四时期虽然出现了新思想文化，但是封建思想仍然在各个方面影响着人们的思维方式和行为方式，巨大而无形的封建势力把他们的爱情追求压得粉碎。

②知识分子个性解放的要求不可能离开社会解放而单独完成，离开了社会解放，无论他们曾经表现得如何坚决，他们的抗争终究是软弱无力的，甚至是一事无成的。

③从子君的角度来说，女性在追求婚恋幸福的过程中首先应该获得人格上和经济地位上的独立，爱情才能有所附倚，不能仅仅依靠爱情本身，更不能依赖于男人，否则美满只能是空幻的愿望。

(2) 《伤逝》的艺术特色

①作品在叙述方式上采用了“涓生手记”的形式，以涓生的回忆来叙述他与子君的这场悲哀心碎的恋情。这样，就便于直接表达人物的内心活动，便于充分地抒情。

②作品在叙事的过程中不断穿插着涓生的议论，在写实的过程中也时有涓生浓重的抒情。在整个悲剧的叙述过程中，抒情气氛非常强烈。

2、《祝福》

《祝福》最初发表于1924年3月25日上海《东方杂志》半月刊第二十一卷第六号。小说描写的是旧中国贫苦农村妇女祥林嫂的悲剧。

《祝福》深刻揭示了封建礼教系统的严密、强大，压迫祥林嫂的，是从夫权、族权到神权，从物质到精神，从阳世到阴间，从鲁四老爷、四婶到婆婆、大伯，这封建网络决定了中国妇女的悲惨命运，也无情地压碎了“祥林嫂们”的一切挣扎和努力。

最后，祥林嫂恰恰又是在“祝福”的喜庆气氛中悲凉地死去。这样的艺术构思具有一种强烈的对照效果，特别是用“祝福”作为小说的题目，尤其强化了这种对照作用，有力地展现了封建宗法制度和伦理道德的残酷性与虚伪性。

3、《离婚》

《离婚》写于1925年底，最初发表于1925年11月23日北京《语丝》周刊第五十四期，是鲁迅的最后一篇以现实生活为题材的小说，也是揭露和抨击封建教、封建社会秩序，为社会底层妇女鸣不平的又一代表性作品。

《离婚》的主人公爱姑大胆泼辣，具有强烈的反抗意识。在她的身上，已经具有了近代社会男女平等思想的萌芽。

◆ 模块二 《故事新编》：神话历史的现实演绎

知识点一 《故事新编》概述

《故事新编》收历史题材小说8篇，包括《补天》、《奔月》、《理水》、《采薇》、《铸剑》、《出关》、《非攻》和《起死》，1936年1月由上海文化生活出版社出版，书前增加“序言”一篇。最早的《补天》创作于1922年11月，最晚的《采薇》和《起死》创作于1935年12月。

《故事新编》作品中的重要人物和事件，基本都有文献的根据，但鲁迅又不受文献的束缚，在把握古人古事精髓的基础上，进行了大胆的艺术想象和虚构。

《故事新编》所受到的日本作家芥川龙之介小说的启发和影响

知识点二 《故事新编》的主题内容

(一) 热情地歌颂了勇于献身于民众正义事业的古代英雄

《非攻》赞扬了墨子反对侵略战争的正义感；《理水》歌颂了大禹为民治水造福的献身精神；《补天》歌颂了女娲的劳动创造精神；《奔月》赞扬了后羿的正直性格；《铸剑》称赞了晏之散坚定不移的复仇意志。

鲁迅也是把这些古代英豪作为“中国的脊梁”来歌颂的，对这些古人的称颂，意在激励中国人民的创造精神，鼓舞人民的斗争意志。

(二) 批判和讽刺了老庄等人的复古倒退、清静无为、无是非观等错误思想。

《出关》批判了老子“无为而不为”的无为主义哲学以及所谓“与世无争”超现实的态度；《起死》批判了庄子的“无生死观”与“无是非观”等错误思想；《采薇》批判了伯夷、叔齐不食周粟饿死首阳山的复古倒退行为。

对这些古人错误意识的批判，是从反面呼唤人民积极人世，投身现实主义大潮。

(三) 有着寓古于今的现实批判精神和强烈的现实针对性。

《故事新编》既有历史根据，又是有的放矢的现实批判。如对《理水》中文化山上的那些“学者”的描写，就是讽刺当时一些国民党御用文人和文化官僚的。这种借古讽今的批判笔法在 30 年代初中期发挥了重要的战斗作用。

知识点三 《故事新编》的艺术特色

(一) 作者将历史题材与现实题材相交融，把大量现实生活内容自然而巧妙地糅进历史题材中，运用批判与讽刺相结合的手法、漫画式的笔触对人物和事件进行夸张和渲染，使作品充满幽默讽刺意味。鲁迅自己虽然曾在《故事新编·序言》中称这种现象是“油滑之处”

(二) 《故事新编》对人物形象的塑造多用速写式笔法，没有精雕细刻，线条粗犷，但性格鲜明突出，内涵丰富饱满。

第二部分 “为人生”的社会写实小说

1921 年 1 月，由沈雁冰（茅盾）、叶绍钧（叶圣陶）、郑振铎、王统照、周作人、许地山等 12 人发起的文学研究会，是中国现代文学史上成立最早的文学社团。

文学研究会的作家如沈雁冰、叶绍钧、冰心、许地山、王统照、王鲁彦等，追求如实反映现实人生，强调“为人生而艺术”，他们的文学作品，尤其是小说创作，往往关注社会问题，积极探索人生哲学，并对社会阴暗面与灰色世相进行了一定程度的揭露，笔触扎实，态度诚恳，成为新文学现实一派的重要作家群体。

◆ 模块一 叶绍钧的“教育小说”

知识点一 叶绍钧前期关注社会，反映现实的小说

叶绍钧的现代小说创作经历了由“问题小说”向更广阔的社会现实拓展的过程。

1919 年发表在《新潮》上的小说《这也是一个人？》，鲜明地提出了妇女解放和社会地位的问题，引起较大反响。

《晓行》中他关注地主盘剥之下农民们的悲惨生活。

《悲哀的重载》以“我”在行驶于乡间水道航船上的见闻为经，贯串着为病夫冲喜的新妇、进城投奔无着的村妇、留恋都市厌弃家乡的村民等一干人的生活悲剧。

知识点二 叶绍钧的“教育小说”

《火灾》和《线下》两部文集，集中了记录了中小学教员的日常生活。

小说《饭》，表现了贫寒的小学教员遭受横暴上司欺凌的凄凉，以及乡村教育的萎靡破败。

《校长》中的主人公雅叙，本拟整肃校风。有所作为，但苦于学校弊端重重，有志难酬，悲凉不自胜，成为当时空抱理想而又无可作为的知识分子心灵的真实反映。

在这些作品中，叶绍钧以沉实蕴藉的文风，委婉而多讽的笔致，真实勾勒出谦卑、犹豫又失之委琐的、以小市民姿态处世的知识分子的面影，成为现代文学画廊中小市民知识分子的典型。

知识点三 《潘先生在难中》

小说《潘先生在难中》发表于1925年1月《小说月报》第十六卷第一号，叶绍钧打破了以往在相对平稳的环境中展示知识分子灰色内心的习惯，改为以动荡时局为背景来揭示知识分子内心的复杂。作品以冷静的观察，动态地展示出一个小资产阶级知识分子面临战乱纷扰，却只图自救的仓皇、犹豫、动摇、自慰等多个心理侧面。

主人公潘先生的灵魂核心是完全的利己主义，他一切蝇营狗苟的行为，皆为了身家性命的苟全。《潘先生在难中》，这把城市小资产阶级的没有社会意识，卑谦的利己主义。在这篇作品中，叶绍钧的现实主义风格已基本确立：他摒弃了“爱”与“美”的幻想，立足于自己熟悉的生活素材进行文学创作，并纳入广阔的社会环境与时代氛围，从而使自己的创作趋于坚实、开阔。

知识点四 《倪焕之》

以波澜壮阔的社会变迁为 人物塑造的背景，将透视历史与瞻望未来结合起来的是长篇小说《倪焕之》。

作品以小学教员倪焕之从信奉教育救国到投身社会革命的生活经历为线索，真实再现了从辛亥革命到大革命失败这一期间一系列重大历史事件的原貌，反映了这些历史事件对部分小资产阶级知识分子的命运所产生的巨大影响。

倪焕之的生活道路相当真实地表现了一个富有革命理想的小资产阶级知识分子在时代潮流的推动下，从改良主义走向社会革命的思想历程，高度概括了从五四运动到大革命失败这一历史时期，那些追求真理、探索前进的知识分子共同的人生道路，完整地刻画了近代中国追求进步的知识分子的心灵变迁史，详细展示了当时教育界知识分子的众生相及其精神面貌。《倪焕之》是现代文学史上第一部较有分量，并且直接反映“五四”落潮对知识分子命运深刻影响的长篇小说。

知识点五 叶绍钧的艺术风格

叶绍钧推崇平实中正、凝练整饬的风格，讲求谨严的结构，追求质朴洗练的语言。他以平凡的人物透视动荡而灰色的社会真实，借平实的语言铸就谨严而丰富的艺术形式，使其作品表现出一种特有的“澄澈”风格。

◆ 模块二 冰心等人的问题小说

知识点一 冰心的小说

（一）冰心小说创作的三个阶段

1、第一个阶段是1919-1920年，以“问题小说”起步，呈现出探究人生意义的热忱。

《两个家庭》、《斯人独憔悴》、《秋风秋雨愁煞人》等揭露了“旧社会旧家庭的不良现状”。

《斯人独憔悴》写参加学生运动的颖铭、颖石两兄弟与顽固守旧的父亲之间的矛盾。真实地反映了“五四”时期具有相当普遍性的父子两代人的思想冲突，传达了当时不甘被封建家庭拘囿的新式青年的苦闷，产生了广泛的社会影响。

冰心的“问题小说”敏锐地捕捉住了时代的脉搏，目的在于“感化社会”，透露出鲜明的时代气息，也显示了冰心从家庭窗口审视社会的独特视角。

2、第二阶段提出了解决社会问题的方案——爱的哲学。

小说《超人》是冰心宣扬“万全之爱”讴歌伟大母爱的代表性作品。原本冷心肠的何彬，信奉尼采的超人哲学，但在“母爱”与童心的感化下，转而虔信“世界上的母亲和母亲都是好朋友，世界上的儿子和儿子也都是

好朋友”。可以视为《超人》续篇的《烦闷》和《悟》，进一步发展了这种“爱的哲学”，把亲子之爱推及万物之爱。

3、第三阶段，冰心的小说开始出现了阶级意识

冰心在1931年发表了小说《分》、《冬儿姑娘》等，宣告了她的小说创作进入一个新的阶段。这时的作品表现出对于以往“爱的哲学”的超越，略具童话色彩的《分》透露了冰心内心正在萌生的阶级意识。

知识点二 许地山的小说

(一) 许山地小说创作的两个阶段

1、第一阶段：早期的代表作《命命鸟》，描写了一对仰光的青年男女，因爱情受到家庭反对，双双携手投湖自尽的故事，有力地控诉了封建婚姻制度对青年的残害，也流露出明显的“生本不乐”、重返“极乐国土”的情绪。

2、第二阶段：1928年，许地山发表的《在费总理的客厅里》是他走向写实主义的开端；发表于1934年的《春桃》标志他走向了切实沉着的现实主义创作道路。

(二) 许山地小说独特风格

1、许山地的小说伴随着一种“超现实”的、渗透着浓厚宗教哲学思辨的色彩。

2、在小说的情节上，几乎都以一条“爱情”线索贯穿。《命命鸟》中的加陵和敏明，《商人妇》中的林荫养与惜官，《缀网劳蛛》中的长孙可望和尚洁……

3、许山地的小说体现着一种异域色彩，其小说中的地点大多在国外。

◆ 模块三 王鲁彦等人的“乡土小说”

知识点一 王鲁彦的小说

(一) 王鲁彦简介

王鲁彦(1901-1944)，原名王衡，1920年至北京人工读互助团，开始旁听鲁迅在北京大学开设的小说史课程，并以“鲁彦”为笔名进行创作，计有短篇小说集《柚子》、《黄金》、《童年的悲哀及其他》、《小小的心》、《屋顶下》、《雀鼠集》、《河边》、《伤兵旅馆》、《我们的喇叭》等，以及中篇小说《乡下》，与夫人覃谷兰合著的长篇《婴儿日记》，于30年代完成的长篇《野火》(《愤怒的乡村》)。

(二) 王鲁彦“乡土小说”的主题内容

1、王鲁彦善于通过戏剧性情节反映故乡的人情世故，淋漓尽致地揭示出浙东百姓的心态特征。

《菊英的出嫁》描写浙东宗法制农村的“冥婚”民俗，具有浓郁的地方色彩。

《黄金》以沉实的笔锋，描绘了一个笼罩在金钱灵光下的炎凉空间。《黄金》之后王鲁彦的创作倾向由追求感情的真率表达转而追求生活的真诚描绘，由追求“诗似的美句”转而追求艺术的淳朴。他开始以自己冷隽的文笔，描写宗法制农村的私欲膨胀、隔膜厚重，体现对炎凉世态的抨击与对不幸人民的同情。

《岔路》描写相邻两村在举行驱邪游行时因微小分歧而导致的残酷械斗，暴露了旧中国农村小生产者们的愚昧与自私。

《小小的心》描写了被贩卖的儿童阿品的纯洁内心与悲惨遭遇，字里行间流露着深切的哀婉与叹息。

2、王鲁彦展现了外来工业文明与商品经济对宗法制农村自给自足的自然经济与安土重迁的传统心理的冲击。

主要作品包括《桥上》、《屋顶下》、《李妈》王鲁彦不仅细致描写了殖民化的商业文明对农村自然经济的破坏，而且从精神层面揭示了这种所谓文明对乡土农民的精神冲击，忠实地记录了当时在经济体系与道德体系同时坍塌下，乡土中国平凡百姓生活的不幸与艰难。

知识点二 台静农的小说

台静农(1903-1990)，安徽霍邱人，他的作品风格最接近鲁迅，主要收录在《地之子》和《建塔者》两个集子中。

台静农的小说笔调冷峻深沉，善于通过描写世间凄凉来抒发鲁迅小说一般深广的忧愤之情，以满腔的悲愤与同情，描绘着宗法制乡村的血与肉，生与死。

《蚯蚓们》描写荒年后贫苦农民李小求以四十串钱的代价卖出妻子；

《烛焰》中美丽少女崔姑被迫出嫁冲喜，过门几天就要哭灵送葬；

《新坟》中的四太太，家庭殷实稳定，但突降兵变，女儿被强奸，儿子被杀害，家产也被人夺走，她承受不了如此打击，神志失常，流落街头，乞讨度日；

《红灯》中的得银被土匪杀害后，他的母亲无力置办冥衣，只能用捡来的红纸做一盏红灯以超度儿子的亡灵。

第三部分 “为艺术”的浪漫抒情小说

创造社 1921 年 7 月成立于日本，主要发起人有郭沫若、郁达夫、成仿吾、张资平、田汉、郑伯奇等。它以《创造》季刊、《创造周报》等为阵地，鲜明地提出“为艺术而艺术”的浪漫主义文学主张，提倡主观抒情的创作手法，主要代表作家及其成就是郭沫若的新诗和郁达夫的小说。

◆ 模块一 郁达夫的“自叙传”小说

知识点一 郁达夫简介

在创造社作家中，郁达夫的小说创作成就最大。郁达夫在散文、旧诗词、文学理论、翻译等方面都有独到的贡献，而以小说创作影响最大。郁达夫的小说创作深受日本私小说的影响，擅长用“自叙传”的方式抒写一个时代“零余者”徘徊于人生十字路口的痛苦心灵。

代表小说集有《沉沦》、《茑萝集》、《寒灰集》，散文集有《闲书》、《屐痕处处》等。

知识点二 文学创作的特色

郁达夫的文学创作不仅充分体现了他的“自叙传”原则，而且他的整个作品实为其一生的“忏悔录”，他是带着深深的忏悔之情来彻底展露其人生和心灵之路的。如果说“自叙传”主要表现了郁达夫文学创作的外部特征，那么“忏悔录”则更多地体现了其作品的内在蕴涵。

知识点三 《沉沦》

郁达夫在现代文坛的崛起，正是从他的小说集《沉沦》开始的。1921 年 10 月出版的小说集《沉沦》由《银灰色的死》、《南迁》和《沉沦》三篇小说组成，是郁达夫自己也是中国现代文学史上的第一部短篇小说集。

（一）《沉沦》对“五四”时代青年的苦闷与彷徨，以及由此形成的某种病态的人格描写

三篇小说的主人公都同样地有着很多“忧郁”的气质：他们都是孤身留学的青年男子，神经纤敏，孤傲多疑，经受着孤独、贫困、性苦闷的煎熬，精神极度焦虑；才华出众而愤世嫉俗，却又自卑自怜；他们都渴望女性的爱，而对女性的追求方式则主要是内心的渴慕与幻想，自卑与渴念使其行为往往有些变态；他们企图以醇酒美人排解内心的苦闷，而结果却只有徒增空虚，精神更加颓唐。正因为如此，他们的结局大都是悲惨的

知识点四 《春风沉醉的晚上》

（一）《春风沉醉的晚上》的艺术特色

郁达夫的小说创作始终遵循一个基本原则，即作家的创作都是其“自叙传”。

（1）作品中的“我”，一个穷困潦倒、一文不名的底层知识分子，在很大程度上投入了作者自身的人生感受，“我”的种种不幸实则映现了作者对人生与社会的多重悲哀。

（2）《春风沉醉的晚上》是郁达夫小说由主观浪漫抒情向现实主义转变途中的重要作品。因此，作品中的“我”虽然与作者自身的人生经历、主观情感多有重合，但这个“我”毕竟多了一份冷静与清醒，作品透过“我”的感受对人生与社会有了比较透彻的体认和一种严肃的批判眼光。

（3）“我”与烟厂女工陈二妹的情感交流，不再是郁达夫许多作品中常见的那种男女之情，而是上升为一种纯真的关爱与体贴，是一种同是天涯沦落人的真诚理解。

知识点五 郁达夫小说“自叙传”风格的体现

(一) 大胆无遗的自我暴露, 忠实于“自叙传”的叙述方式, 这体现了郁达夫的一个基本信条, 即文学作品“都是作家的自叙传”。

(二) 浓郁的浪漫主义抒情色彩, 突出表现抒情主人公的情感世界, 着力抒发自我的内心感受, 把主人公亦是自我的感情脉搏和心灵历程艺术地呈献在读者面前。

(三) 以人物情绪的起伏变化来结构作品的“情绪流”结构方式, 不注重故事本身的发展, 一切以人物情绪的波动来推进情节的发展。

(四) 郁达夫的小说, 笔触所及, 都显出“清、细、真”的特色。

◆ 模块二 郭沫若、张资平等人的情爱小说

知识点一 郭沫若的小说

(一) 郭沫若的小说创作分期

郭沫若的小说创作从“五四”初期的《牧羊哀话》到 40 年代后期的《地下的笑声》, 经历了从独抒情怀到取材历史再转向现实写真这样几个明显的变化阶段。

1、早期

早期多为抒情小说, 其中包括了记录作者自身生活经历, 绝少虚构成分的“身边小说”如《落叶》、《牧羊哀话》、《喀尔美萝姑娘》、《叶罗提之墓》、《残春》以及长篇自传体小说《漂流三部曲》等,

2、中期

历史题材的小说多创作于 20 世纪 30 年代中期, 集中收在 1936 年出版的历史小说集《豕蹄》里。这些作品融会了浪漫主义的夸张文风和现实主义的批判笔触, 显示了一种勾连历史与现实的深邃目光。

3、后期

主要为现实题材的小说: 40 年代创作的《月光下》、《波》、《金刚坡下》和《地下的笑声》等, 抨击时弊, 倾吐愤懑, 再次表现了郭沫若作品的力度和豪情。

注意: 郭沫若最早的小说创作, 是一篇被退了稿的短篇《骷髅》。对现代性爱的炽热追求是郭沫若抒情系列小说的内核。郭沫若早期小说创作对弗洛伊德精神分析理论的吸取和运用具有特殊的意义和价值。

(二) 郭沫若小说中体现出的诗人特质

1、郭沫若抒情小说的创作, 犹如其诗歌创作一样, 具有一种不可抑制的主观冲动, 是一种无以自控的情感勃发。

2、郭沫若的抒情小说具有诗一样的浓缩和跳跃性。

3、诗的语言也加深了郭沫若抒情小说美的内韵。

(三) 《残春》的艺术特色及文学史意义

创作于 1922 年 4 月的短篇小说《残春》是郭沫若实验弗洛伊德精神分析理论的一个典型代表。郭沫若的《残春》则完全是以梦幻、精神分析作为“全篇的中心点”和“全篇的结穴处”, 整部作品并不注重事实的进行, 而是“注重在心理的描写”。

尽管《残春》不能算是一篇完美的精神分析小说, 但它首先通篇运用的精神分析手法, 从一个独特的角度打破了中国传统小说的基本格局和中国读者传统的阅读心理和批评心理。成它无疑为西方精神分析理论及手法在现代中国文学中的运用, 为后来现代文学创作中陆续出现的心理分析小说, 提供了一个有力有益的范例。

知识点二 张资平、叶灵凤的情爱小说

(一) 张资平

张资平是创造社另一位有影响的小说家, 但他似乎主要以“情色小说”而闻名。他一生写过 20 几部中长篇小说和近 50 部短篇小说, 中长篇小说如《冲击期化石》、《梅岭之春》、《苔莉》、《飞絮》、《爱之焦点》等, 均产生了较大影响,

出版于 1922 年的《冲击期化石》还是中国现代文学史上的第一部长篇小说。

“腰斩张资平”事件：张资平的小说虽然在某种意义上有着对传统观念的反叛，但在总体上陷入了一种市场运作的怪圈，最终使他的创作越来越走向粗制滥造，有的作品甚至遭遇了“腰斩”的厄运

（二）叶灵凤

叶灵凤是 20 世纪 20 年代后期至 30 年代前期有名的作家。

叶灵凤的短篇小说集有《菊子夫人》、《女娲氏之遗孽》、《鸠绿媚》、《处女的梦》等；长篇小说有《红天使》、《穷愁的自传》、《未完的忏悔录》、《时代姑娘》等。

叶灵凤的小说，以表现“性”——性欲、性爱为主要内容，他在艺术上的突出特色也表现在这个方面。

第四部分 茅盾：客观理性的社会剖析

（一）社会剖析小说

茅盾的小说是中国近现代史发展的注脚，给读者展现了一幅规模宏大、结构完整的社会政治历史图景，真实地反映了时代风云的变换，被称为“社会剖析小说”。

《霜叶红似二月花》的历史背景是“五四”前夕，《虹》通过主人公梅行素的人生轨迹和心路历程再现了“五四”至“五卅”这个历史时期知识分子及整个社会的思想状况。《蚀》三部曲反映了大革命之前、之中及失败后小资产阶级知识分子的种种思想状貌。长篇小说《子夜》、中篇小说《多角关系》、《少年印刷工》及短篇小说《林家铺子》、《春蚕》等，充分反映了 20 世纪 30 年代中国社会的各个阶层的状况。

（二）茅盾简介

茅盾(1896-1981)，原名沈德鸿，字雁冰，浙江省桐乡县乌镇人。1932 年前后到 1937 年抗战爆发，是茅盾创作的鼎盛期。长篇小说《子夜》的问世，奠定了他在现代文学史上举足轻重的地位

◆ 模块一 《子夜》：世纪年代中国社会的多面视角

知识点一 《蚀》

1927 年至 1928 年，茅盾创作了处女作《蚀》。它由三个系列中篇组成：《幻灭》、《动摇》和《追求》。这三个中篇最早在《小说月报》上掲載，1930 年由开明书店结集为《蚀》。

（一）《蚀》三部曲的思想内容

《蚀》三部曲以现实主义的笔法描写了大革命前后现代知识青年的选择及思想和精神状态。《幻灭》以大革命前夕的上海和大革命高潮中的武汉为背景，反映知识青年“幻灭”的主题；《动摇》以较大的场面反映了那一时期的政治风云变幻中的各色人物；《追求》描写大革命失败后，一群小资产阶级知识分子在各自的追求中所遭受的不同悲剧命运。

（二）《蚀》的艺术特色

《蚀》三部曲形成了结构、色调和节奏上的统一。作者自觉贴近生活，迅速地反映时代变化，通过作品中人物在时代洪流中的沉浮，使读者窥见社会的动荡和历史的蜕变，从而使得《蚀》富于很强的历史感、政治感和时代感，初步显示出茅盾的现实主义创作的冷静风格。

知识点二 《虹》

1929 年茅盾在逃亡日本期间，创作了长篇小说《虹》。茅盾创作这部作品的目的，是“欲为中国近十年之壮剧，留一印痕”。整部小说以五四运动至五卅运动期间中国的历史为背景，写梅女士“从一个娇生惯养的小姐的狷介的性格发展而成为坚强的反抗侮辱、压迫的性格，终于走上了革命的道路”。

知识点三 《子夜》

《子夜》1933 年 1 月由开明书店出版。《子夜》结构严谨宏大，全景性大规模多视角地反映时代社会，同时又主线突出，主次分明，纵横交错，有张有弛，成为中国 20 世纪 30 年代社会历史的艺术总结。

（一）《子夜》的思想主题

茅盾试图在这部作品中反映出中国三方面的内容：民族工业在帝国主义经济侵略下的艰难发展；工人阶级在经济、政治上的反抗斗争；农村经济的破产及农民暴动，以此来表现民族和社会的矛盾以及各界各阶层之间错综复杂的社会关系。

《子夜》准确而深刻地揭示了当时中国的社会性质，即中国不可能在帝国主义侵略下走上独立发展的资本主义道路，只能越来越殖民地化。

（二）《子夜》的艺术特色

1、注重从复杂的社会关系及其变化中来展现人物的性格和命运，追求对人物行为、情感、心理的多面性和立体化的描写；

2、茅盾对现代长篇小说结构的整体把握。

（三）《子夜》的人物形象分析

1、吴荪甫

茅盾是把吴荪甫放在错综复杂的社会关系和经济关系中去刻画的。作为一个半殖民地半封建地的中国民族资产阶级的典型代表，吴荪甫具有资产阶级典型的动摇性和两面性。一方面，他有发展民族工业的伟大心愿，希望民主政治能够真正实现；但另一方面，他又拿出大部分资金进行公债投机，还害怕北方军事势力发展太快影响他的公债活动。最后，他失败了。应该说，吴荪甫的悲剧不是他个人的过失造成的，他的悲剧是社会历史造成的，是社会历史的悲剧，这充分体现了典型环境下典型性格的艺术魅力。

2、赵伯韬

赵伯韬是一个买办资产阶级的形象。他是美国垄断阶级的走狗，并与国内反动阶级有着千丝万缕的联系，凭借后台撑腰，他完全主宰着上海金融市场，手操生杀大权，而且骄奢淫逸，不仅扒进各种公债，而且扒进各种女人。赵伯韬这个形象，充分表现了带有流氓习气的洋奴精神世界的卑鄙肮脏，他强烈私欲的渴求与满足，是剥削阶级本性的裸露。

知识点四 《腐蚀》

长篇日记体小说《腐蚀》作于1941年夏，最初连载于邹韬奋主编的香港《大众生活》杂志上。《腐蚀》是茅盾现实主义精神的发展和深化。

（一）《腐蚀》的思想主题

《腐蚀》是通过赵惠明这个人物暴露了一九四一年顷国民党特务之残酷、卑劣与无耻，暴露了国民党特务组织只是日本特务组织的“蒋记派出所”，暴露了国民党特务组织中的不少青年分子是受骗、被迫，一旦陷入而无力自拔的。具有强烈的政治意识，深入的社会解剖图。

（二）《腐蚀》的艺术特色

1、和茅盾以往的现实主义作品有着一贯相通的特点：选取重大题材，以蒋汪合流反共抗日，“皖南事变”为历史背景；善于刻画女性人物形象；人物的立体感强，是一个个具体的活人。

2、《腐蚀》和茅盾以往创作又体现出不同之处：它的政治性更强，更严峻，更直接，更尖锐，也更深刻。小说毫不留情地直接暴露了国民党特务的黑暗统治以及国民党勾结日本汉奸的卖国行径。

3、小说在现实主义艺术手法运用方面也有新的突破，它更加注重人物的心理刻画，采用日记体形式更直接表现主人公的内心忏悔。

◆ 模块二 《林家铺子》与《春蚕》：村镇生活的深入解析

知识点一 茅盾的短篇小说

《野蔷薇》和《宿莽》两个集子是茅盾短篇小说的早期创作，在形式技巧上更多借鉴了西方文学，较为真实地刻画了小资产阶级知识分子悲哀的心灵历程。

而《林家铺子》和“农村三部曲”则标志着他短篇小说的成熟期的到来。之后，茅盾还陆续创作了不少短篇小说，结集的有《泡沫》、《烟雨集》、《耶稣之死》和《委屈》等。

知识点二 《林家铺子》

（一）《林家铺子》的思想内容

《林家铺子》写于1932年6月，它叙述的是“一二八”前后江南小镇林家杂货店倒闭的故事。小说以林老板的挣扎与破产为情节主线，以林小姐的婚姻纠葛为副线，将故事有主有次、有张有弛地展开，揭露和抨击了国民党反动派趁民族危难之机，大肆掠夺、敲诈和欺压小商人以及穷苦农民的罪行。

知识点三 “农村三部曲”

《春蚕》、《秋收》和《残冬》组成的农村三部曲在茅盾描写农民题材的作品中是最引人注目的。是茅盾对30年代中国农村真实面貌的反映，同样具有鲜明的时代特征。

（一）茅盾进行农村题材创作的原因

- 1、写《子夜》时收集到的农村素材；
- 2、“九一八”以后，尤其是日本货向中国倾销造成中国经济危机，“农村题材又有了新的有意义的内容”；
- 3、茅盾两次回乡，“耳闻目睹了‘一二八’战争后家乡一带的人情世态的变化。

（二）“农村三部曲”的思想主题

在现代文学史上，表现“丰收成灾”主题的作品以《春蚕》为最早。

《春蚕》、《秋收》、《残冬》这三部曲通过描写江南蚕农老通宝一家养蚕、种植等“丰收成灾”的悲惨事实，写出了乡村从稍有生气到经济破败的过程，揭示了当时现实状况下农民命运的历史必然性。

茅盾用饱含感情的笔墨讲述了一个自耕农破产的故事，展示的是特定历史条件下农民的命运，把锋利的矛头对准了这个越变越坏的世界。

（三）人物形象分析

1、老通宝：老通宝是中国老一代农民的典型，他勤劳、善良，对生活充满信心，但是又保守落后，迷信而近于无知。这样一个人物被作家放在时代中，突出了他“仇洋”心理的描写。他身上表现出的鲜明的阶级性和民族意识是那个时代的典型。

2、多多头：不迷恋父亲常念叨的“发家”的历史，他对于生活的前景有一种朦胧的感觉，但是有清晰的渴望改变现实的愿望，他从父辈们一切皆由命定的思维中解脱出来，走上了反抗、斗争的道路。多多头所选择的道路，被证实了是受尽剥削与压榨的人民的唯一出路。

第五部分 巴金：以生命燃烧青春之火

巴金(1904-2005)，本名李尧棠，字芾甘。

1927年1月，在法期间，巴金完成了处女作《灭亡》。20世纪30年代初期，巴金在国内又创作了《新生》、《海的梦》、《爱情三部曲》等大量有影响的富有浪漫激情的中短篇小说。

抗战爆发后，巴金投身到抗日救国的洪流中，和茅盾一起创办由《文学》、《中流》、《文季》、《译文》四家著名刊物组成的战时联合刊物《呐喊》（后改名《烽火》）巴金在抗战后期创作的重要作品是小说《憩园》、《第四病室》和《寒夜》。

◆ 模块一 《激流三部曲》：对家庭与社会的双重解读

《激流三部曲》由长篇小说《家》、《春》、《秋》组成。

知识点一 《激流三部曲》的思想主题

1、《激流三部曲》以五四运动后数年间的四川成都为背景，通过一个封建大家庭高家的没落与分化，抒写了封建宗法制度的崩溃和革命时代潮流在青年一代中的激荡。

2、作品以极大的愤怒和激情对封建家长制和旧社会的罪恶进行了有力的控诉和抨击，暴露了以高公馆为代

表的封建黑暗王国内部的腐朽堕落和荒淫无耻，表达了处于高家最底层的那些奴隶们“我要做一个人”的正义呼声。

3、小说热情歌颂了以高觉慧为代表的高家年轻一代的日益觉醒和大胆反抗，并通过他们与旧家庭的决裂，揭示了封建家庭及其整个封建社会制度必然灭亡的历史发展趋势。

知识点二 《家》的创作动因

(一) 巴金的大哥是其创作《家》的一个直接重要的因素。以觉新为中心主人公，以其生活线索为主要情节，以其悲剧命运为重点描写内容，以整个封建制度为批判对象的《家》，是对巴金大哥人生的映射。

(二) 随着对作品及人物命运构思的不断深入和完善，“为大哥”而写越来越变成为自己而写。

(三) 随着创作的不断深入，《家》的主旨和追求，越来越上升到一种作家的良知和社会的责任感。

知识点三 《家》的人物塑造

(一) 以高老太爷为代表的封建家长

高老太爷有巴金自己的祖父李镛作原型。作为这个大家庭里的最高统治者，在思想观念上尤为注重承袭封建礼教，传扬封建思想文化，维护传统等级制度。作为最高统治者，高老太爷决定着高家几乎所有人的命运，他是高家种种悲剧的一个总的根源。因此，他的死，也在某种意义上决定了高家的衰落和崩溃。

(二) 以“克”字辈为代表的高家中间一代人——败家子

“克”字辈的是十足的败家子，吃喝嫖赌，养情妇，抽大烟，玩戏子，惹是生非，厚颜无耻，他们想方设法毁灭这个家，企图从中为自己多捞好处。在他们日益胡作非为、狼狈为奸的折腾下，高公馆终于被变卖了。

(三) “觉”字辈为代表的高家年轻一代人

1、高觉慧——一个“幼稚而大胆的叛徒”

觉慧是三兄弟中的小弟，在《家》中，他是以封建家庭叛逆者的姿态出现的。在他身上，有很多巴金本人的影子。觉慧是高家最早接受新思想、新文化的人。因此，他也是高家最早起来反抗的人。他的叛逆性格主要是在同封建家长、封建思想观念的斗争中表现出来的。

觉慧的反抗是勇敢的，却又是幼稚的，所以说，觉慧是一个“幼稚而大胆的叛徒”。在觉慧大胆叛逆的性格中常常包含着稚嫩和脆弱的东西，他的冲动往往多于理性，这些弱点，突出地表现在他对封建势力和封建思想的腐朽性与吃人本质，还缺乏足够的认识，往往过高地估计了个人反抗的作用。

2、高觉新——封建大家庭的牺牲品和殉葬品

身为高家的大少爷，虽然受到时代的感染，受到新思潮的影响，更多的是受到弟弟们的鼓励和帮助，也曾一时有过自己的理想和追求，有自己的爱，有对自己未来生活的向往和憧憬。但是，高家的“长房长孙”的特殊身份，这却是一个长期在封建专制重压下备受精神折磨的病态的灵魂。

3、鸣凤与婉儿——高家底层女奴的典型

(1) 鸣凤：鸣凤是高家一个典型的丫头，年轻美貌，聪明伶俐，活泼可爱。鸣凤形象，包括她的性格、她的遭遇和她的命运，这些本身就具有高度的经典意义。她是巴金为中国文学经典人物所作的重要贡献。从《孔雀东南飞》里的焦妻，到《红楼梦》中的金钏，再到《家》中的鸣凤，这些宁死不屈的刚烈女子，用她们年轻的生命写就了一曲曲反抗封建秩序的悲歌。

(2) 婉儿是在鸣凤死后被高家指派顶替鸣凤送给冯乐山做妾的人。她的悲哀不仅在于要遭受鸣凤不曾受到的痛苦，用自己年轻的生命去忍受冯乐山那个无耻老朽的蹂躏和糟蹋；而且更在于她连一个哭诉的人也没有，连一个倾诉的机会也没有，不声不响地就被人用轿子抬走了。

4、从瑞珏与梅到淑贞与蕙——高家成员里的女性弱者

梅和瑞珏是一对被封建礼教摧残致死的受害女性。蕙是一个不敢违抗父命的悲剧少女。琴和淑贞是反抗封建专制压迫，并取得胜利的形象。

◆ 模块二 《憩园》与《寒夜》：“家的延伸与拓展”

知识点一 《憩园》

《憩园》历来被人们看做是《激流三部曲》的“续曲”和“补遗”。

在《憩园》里，巴金借一所公馆主人更迭的线索，通过杨老三的堕落、死亡的故事，再次写出了腐朽的封建地主家庭的必然没落的命运。

《憩园》是巴金在抗战后期创作的一部重要小说，从题材上说，它实际上是《激流三部曲》的一个分支，将《激流三部曲》中的一个纨绔子弟的故事进行了移植与重新创造。小说的主人公杨梦痴与《激流三部曲》中的高克定是同一个活原型，作家放弃了高家的故事改写杨家，在形象塑造上有了更大的自由，但其精神气质仍是一脉相承的。杨梦痴不务正业，沉湎于吃喝嫖赌之中，肆意挥霍祖产，终于在大家族败落以后被家人驱赶出门，沦为乞丐，潦倒而死。但作家没有像《激流三部曲》那样对这个人物一味谴责，而是从更加宽泛的人性的角度，探讨了旧式家庭教育的缺陷、伦理的悲剧以及人与人之间缺乏沟通的原因。

知识点二 《寒夜》

（一）思想主题

《寒夜》展示出一个“五四”新文化背景下的新型家庭的破碎。这是另一种意义上的家庭悲剧了。小说以抗战胜利前后的1944年、1945年的重庆为背景，描写了抗战后期到抗战胜利后一个小公务员的家庭生活：争吵、和好、咳血、死亡。巴金以深刻的现实主义笔触，真实地描写了那个特殊的时代里底层小知识分子的苦闷、挣扎和死亡。

（二）艺术特色

第一，《寒夜》的现实主义笔触更为深入细腻了。它虽然仍采用家庭生活的题材，但所描写的不再是那种轰轰烈烈的大家庭的重大变故，而是反映几个“小人物”的悲欢离合和生老病死。

第二，《寒夜》艺术结构更浓缩了，人物关系更集中了，更注重深化挖掘人物的内心世界，更强化了展示人物的感情起伏。

第三，从巴金创作的总体风格来看，《寒夜》的笔触由巴金以往作品中的那种充满激情的呼叫和直接的控诉，转变成为一种深沉的批判和冷峻的剖析。

第六部分 老舍：市民社会与北京文化的全景关照

老舍（1898-1966），原名舒庆春，字舍予，北京人，满族，出身寒苦。

老舍的作品：

早期：《老张的哲学》、《赵子曰》和《二马》两部长篇初步呈现出老舍的那种讽刺与幽默兼并和富有浓郁北京地方特色的艺术风格。

30年代：创作开始进入鼎盛时期。这一期间推出了多部长篇小说：《猫城记》（1932）、《离婚》（1933）、《牛天赐传》（1936）、《骆驼祥子》（1936）和《月牙儿》、《断魂枪》等多部中短篇杰作

40年代：老舍的创作进入了深入发展的阶段，代表作品《四世同堂》长达百万言，描写的是敌伪统治下北京平人民的生活，表现了沦陷区的人民在苟安中幻想破灭后逐渐觉醒的过程。

建国后：建国后，老舍的创作呈现出全新的面貌。比较著名的有话剧《龙须沟》、《茶馆》，自传体小说《正红旗》（未完成）等，其中《茶馆》成为20世纪中国话剧史上的一部经典剧作，在海内外产生了深远影响

◆ 模块一 《骆驼祥子》：城市庶民的精神悲剧

《骆驼祥子》就是老舍作为职业作家的第一部作品。

知识点一 《骆驼祥子》的思想主题

《骆驼祥子》主要描写了一位青年车夫三起三落的命运。破产的青年农民祥子，来到北平，靠拉洋车为生。他勤劳朴实，善良正直，好强上进，富有责任感和同情心。他最大的愿望就是能买上一辆属于自己的车，但残酷的社会现实却一而再、再而三地击碎他的梦想，打垮他的意志，最终祥子沦落为一具行尸走肉，变成一个“堕落的、自私的、不幸的社会病胎里的产儿，个人主义的末路鬼”。

知识点二 祥子的人物形象分析

（一）祥子的人物形象

祥子是城市下层劳动人民的典型代表。他来自乡间，有着农民的勤劳质朴、诚实单纯的美好品质，对生活有着骆驼一般的积极和坚忍的精神。在社会现实却一而再、再而三地击碎他的梦想后，最终落为一具行尸走肉。

（二）造成祥子悲剧的原因

- 1、首先是黑暗社会对于底层市民的无情压迫和剥削。祥子的悲剧，也是一种时代的和社会的悲剧。
- 2、被迫与虎妞结合使祥子丧失了独立的人格，一贯的自尊心和自信心也随之逐渐减弱，这是造成祥子悲剧的又一个重要因素。
- 3、自身的性悟也是造成这场悲剧不可忽视的原因。祥子的愿望和追求都是不切实际的。他从一开始就陷入盲目的个人奋斗，人生理想是狭小的，采取的手段更是错误的，这不仅不可能使他找到改变自己命运的正确途径，反而使他远离朋友，孤立无援，更无力抵抗一次又一次的打击，等待他的只能是失败与悲剧。

（三）祥子形象的典型意义

一方面他的悲剧暴露出那个时代、社会的黑暗；另一方面也让人们从中看到底层民众个人奋斗主义的渺茫与错误；更重要的是通过对祥子性格弱点的批判，老舍实现了对以他为代表的城市贫民性格劣根性的批判，这也成为作家批判国民性主题的一个重要方面。

知识点三 《骆驼祥子》的艺术特色

（一）首先是悲剧意识取代幽默风格，幽默趋向更为内敛和含蓄的表达。

（二）故事情节发展集中、紧凑

（三）《骆驼祥子》的语言也非常值得称道。

- 1、老舍运用了纯熟的北京口语，平易，亲切，新鲜，恰当，极富生活气息和北平地域特色。
- 2、老舍还注意小说中的长短句的搭配，以便体现出语句的节奏感；讲究字调的调匀和顿挫，朗读起来颇富音乐美，
- 3、人物对话方面，语言也表现出了高度的个性化，各个人物的语言都不尽相同，但都能恰当地表现出人物的个性特征。

◆ 模块二 《四世同堂》：透视民族文化心理的史诗

知识点一 《四世同堂》的思想主题

《四世同堂》的创作历时5年，从1944年1月开始动笔是老舍创作，中规模最大的一部长篇巨构，也是他创作历程中的一块高耸的界碑。

小说以居住在北平西城的小羊圈胡同中的旧式商人祁天佑一家四代在北平沦陷期间的遭遇为中心，由此联及整个胡同其他家庭的悲欢离合，展开了错综复杂的情节，从而呈现出一幅动乱年代广阔而复杂的社会历史画卷。

小说没有正面描写轰轰烈烈的抗日战争，而是把这场民族灾难推向故事的远景，在真实地反映出小羊圈胡同居民所遭受的战争的巨大伤痛的同时，更着重于对这场民族灾难的反思，反思中华民族之所以处于危亡境地的社

会和文化根源，展现出一个爱国的现实主义作家对于民族、国家、社会、文化等诸多层面的深沉思索。

知识点二 《四世同堂》的艺术特色

(一)《四世同堂》贡献出了一个丰富无比的北平沦陷时期的市民形象谱系。

(二)在塑造人物性格的艺术技巧上有了新的尝试和发展：注重写出人物性格在复杂环境中的复杂性和矛盾性，最典型的体现在对祁瑞宣的描写上；注意对人物进行个性化的心理刻画和细节描写，这表现在对于诸多各具特性的次要人物的描写上；注意采用讽刺、夸张和漫画的手法进行反面人物的刻画，

知识点三 老舍作品中的“反映社会底层平民的命运”的思想

老舍出身平民，了解平民，始终为反映社会底层平民的命运而创作，从《老张的哲学》到《骆驼样子》再到《四世同堂》，平民世界是老舍创作的主要内容和基本画面。老舍的目光始终对焦市民社会，从个人奋斗者的形象到市民群像，老北京底层民众在老舍的笔下，呈现出千姿百态、个性鲜明的特点，组成了熠熠生辉、令人眼花缭乱的人物画廊。

知识点四 老舍作品中的价值

老舍被称为“人民艺术家”他的作品具有浓郁的北京地方色彩，地道的北京方言土语，纯正的北京风俗民情，这使他的创作显示出特有的民族风格，因而在中国文坛乃至世界文坛产生了重要影响。

老舍作品的根本价值一是体现在其独有的民族特色和浓郁的地方色彩方面；二是体现在其深刻的思想内涵方面，尤其是对国民性问题的关注更是显示了老舍作品的广度和深度。他对底层市民社会的表现与批判，首先是与其独特的人生经历密切相关的，底层市民社会是他最熟悉的生活；其次是与其独特的审美追求相一致的，他的作品力图从市民阶层的角度，来剖析我们整个民族的根性，进行文化的反思与批判，从而揭示中国社会的本质问题，这是老舍作品在中国现代文学史上的独特价值和重要意义。

第七部分 沈从文：美好人性的赞歌与挽曲

沈从文(1902-1988)，原名沈岳焕，湖南凤凰县人。

1928年，沈从文的第一部长篇小说《阿丽丝中国游记》在《新月》杂志连载问世，代表性作品主要有长篇小说《边城》、《长河》等；短篇小说集《龙朱》、《月下小景》、《神巫之爱》、《八骏图》等以及散文集《湘西》、《湘行散记》等。

◆ 模块一 《边城》：美丽而忧郁的田园牧歌

知识点一 《边城》优美、自然、又不悖乎人性的人生形式

故事中的人物，都有着一颗平常而善良的心。作为长辈的老船夫、杨马兵，真心希望年轻人得到爱情和幸福，尽心尽力地从中周旋、促成；顺顺在天保为翠翠而死之后，出于对大儿子的哀伤，没有立即答应傩送与翠翠的婚事，其心境是完全可以理解的；在老船夫死后，他决定接翠翠来自己家住，“作为二老的媳妇”；至于天保与傩送，不吵不闹，不动干戈，分别通过托媒搭桥的“车路”和唱歌传情的“马路”向翠翠求婚，展开平等竞争。

小说表现的似乎是一个“谁也没有错”的悲剧，有意识在人性层面上叙述故事，无意发掘悲剧产生的人为的、社会的和道德的因素。作品围绕着故事的发生、发展与结局，展现了每个人的“人生形式”，优美，自然，又不悖乎人性的人生形式。

知识点二 “边城”世界里寄托的作家个人美好的人生和社会理想

在“边城”世界里，也寄托着作家个人美好的人生理想和社会理想。他以人性美、人情美的笔墨把“边城”描绘成一个理想化的世界，但又不仅仅是留恋故土的山水、人情、风俗，通过一对少男少女自由恋爱的悲剧，小

说意在引起读者对“美”的毁灭的深沉思考与批判。茶峒地区过着原始的、自由自在的田园生活。至18世纪才开始在这里推行封建宗法制度,尤其在20世纪20年代以后,封建军阀、国民党在这里实行黑暗、罪恶的统治,残酷镇压苗民起义,大肆屠杀无辜百姓。青少年时代的沈从文,经常目睹发生在家乡的饥荒、暴乱与杀人越货的情景,他因此从小就产生了非暴力抗恶的人道主义思想。

创作《边城》时,针对湘西的“现在”,与非人性、非人道的现实生活“粘附”起来,为满目疮痍的现实所感发,呼唤着自由、美好的“牧歌”式社会的回归,并以此对当时湘西封建宗法社会进行批判。

这种建立在人性、人道主义理想之上的批判,是独特的、理想主义的,但也是苍白无力的。

知识点三 《边城》的艺术手法

(一)作者擅长将人物的语言、行动描写与心理描写结合起来,以揭示人物的性格特征和丰富的内心世界。尤其对翠翠的描写,小说把少女在青春发育期所特有的各种情态,通过粗线条的外部刻画与细致入微的心理描写,静观默察、敏感揣摩,惟妙惟肖地突现了她羞涩、娴静、温柔的个性,

(二)小说结构寓严谨于疏放,自然流畅,如行云流水。全篇21节,围绕翠翠的爱情故事这一中心逐步展开,使情节集中、单纯。小说以傩送、天保两人钟情于翠翠为经线,以老船夫关心、撮合外孙女的婚事为纬线,生出变化的波澜,推动故事有节奏地向前发展。同时,又以翠翠与傩送、天保的爱情纠葛作明线,以王团总想让傩送当自家女婿而生出事端作暗线,经纬交织、明暗结合,将情节故事纯性与复杂性很好地结合起来。

(三)作者特意在故事的发展中穿插了对歌、提亲、陪嫁、丧葬等苗族风俗的描写,构成一道鲜亮的风景线,使《边城》具有了独异的乡土文学色彩,特别是关于端午节风俗的描写,既是“边城”乡土性的诗意揭示,又是故事情节扑朔迷离的诗意烘托。

知识点三 沈从文的“湘西世界”

《边城》相似,沈从文的一系列作品都抒写了富于民俗风情的人生形态,延展并充实了其构筑的“湘西世界”,《萧萧》与《菜园》是其中有代表性的两篇。

沈从文的小说不以曲折的情节取胜,而是看重作品的写意性与抒情性,色味清淡,意境超逸,独创出一种诗化的境地。对美好人性的讴歌与表现,是沈从文一以贯之的审美理想,对笔下的人物。无论是地主、绅士,还是农民、士兵、小业主等各类劳动者,他都着力表现他们真、善、美的一面,并以此反观“常”与“变”的湘西社会。把完美的人性完美的社会和完美的大自然融会贯通起来,沈从文构筑了独特的“湘西世界”。

◆ 模块二 《长河》：热情而无奈的人生图景

《长河》是沈从文的另一部代表性长篇小说,从思想情感、审美追求和艺术风格上,它都可以看做是《边城》的姊妹篇。《长河》依然是以湘西世界为总体背景,以较为开阔的视野,展示了那些宁静的村落、繁华的商市、繁忙的码头、淳朴乃至近似于木讷的人群,依然是人在山水中,山水美如画

知识点二 《长河》的思想主题

小说以30年代中期沅水流域的乡村生活为主要描写对象,表现了古朴的农村社会,以及那种纯真的人情美和人性美,在现代都市文明的巨大冲击下,无法挽回的失落与瓦解。《长河》则充斥着“外部世界”的侵扰,饱含了作者“秋风秋雨愁煞人”的忧虑,一种难以言说的痛苦情绪,更多地表现为“梦”的破灭。

《长河》已经明显流露出一种对“最近二十年来当地农民性格灵魂被时代大力压扁扭曲”,渐次失去“原有的素朴所表现的式样”的悲哀情绪。《长河》中却再也找不到《边城》里单纯明快的色彩,满是外部世界异质的闯入,“沈从文为‘现代’冲击下的乡村感到忧虑,面对夹杂在历史意蕴下的时代感、历史感造成人生形式的‘变’,作家陷入了沉痛的思考之中。”

知识点三 “文体作家”沈从文(沈从文作品的艺术特色)

(一)在文体创造上,沈从文不满于固定的程式,不断在尝试着新的形式。他的小说打通了各种文体间的界限,有的带传说色彩,似民间故事,神奇诡秘;有的运用散文笔致,似抒情日记,娓娓而谈……小说中原有的文

体形式的外部变换，为作品内部结构的千变万化所取代，自然流畅的行文中包含了千姿百态的结构设置。这一点集中反映在作品开头的形式多变，结尾巧妙含蓄、又牵动着小说的整体布局上，多变的结局常在人们意料之外，却又全在情理之中。

（二）沈从文小说的语言如流水般柔和清丽、平缓深远，格调古朴、句式简峭，却自有神韵。他特别擅用“白描手法”，质朴又含蓄。

（三）沈从文的小说还恰到好处地融入了民间口语化的语言表达方式。沈从文承受了中国古典文学语言的影响，然而又未能完全融化为现代白话，从而自成一格：凝练、简洁。

第八部分 “左翼”作家群的小说

中国左翼文学运动是世界性无产阶级文学潮流的重要一支。这股潮流是以苏联为中心的国际共产主义运动在文学上的反映，在 20 世纪 30 年代形成世界文坛的具有普泛性的“左”倾现象，历史上称之为“红色的 30 年代”。

中国的无产阶级革命文学运动兴起于反革命统治势力的中心上海，其倡导者是后期创造社和太阳社的成员，主要有郭沫若、成仿吾以及蒋光慈、钱杏邨等，他们在《创造月刊》、《文化批判》、《太阳月刊》等刊物上发表文章，主张文学是宣传的武器，要为革命斗争服务，要实现大众化，革命作家要努力改造世界观，获得无产阶级意识，克服小资产阶级思想，为千千万万劳动群众服务。

◆ 模块一 恋爱与革命：蒋光慈、柔石、叶紫等人的小说

知识点一 蒋光慈的小说

蒋光慈（1901-1931），生于安徽霍邱县。1921 年赴苏，《新梦》是他留苏三年的诗集，被誉为“中国革命文学著作的开山祖”。

自 1925 年起，蒋光慈主要从事小说创作。先后有短篇小说集《鸭绿江上》，中篇《少年漂泊者》、《野祭》、《短裤党》、《菊芬》、《最后的微笑》、《丽莎的哀怨》，长篇《冲出云围的月亮》、《田野的风》。此外还有与爱人宋若瑜的通信集《纪念碑》，旅日日记《异邦与故国》等。

蒋光慈小说的最大特色是“革命+恋爱”的创作模式。蒋光慈以这种全新的方式将普罗作家对革命与爱情的矛盾心理冲突真实展现出来，可以说这种模式本身具有深厚的社会文化含义，是当时作家及青年知识分子内心自省和向外奔突的矛盾之果，是革命话语下个性主义声音的曲折表达。这种模式一经产生，旋即受到一批青年作家的青睐和追随，并产生了大量的类似作品。可以这样说，作为左翼文学最早、最富于探索性的作家，蒋光慈本身的文学道路即是左翼文学发展的一个缩影。

知识点二 柔石

柔石（1902-1931），原名赵平复，浙江宁海人。柔石擅长写作浪漫化的革命小说，是同时期左翼作家中取得艺术成就较高的一位。

（一）《二月》

中篇小说《二月》是柔石最出色的代表性作品之一，是作家对“五四”退潮后青年知识分子在风雨飘摇的时代里对人生取向的思索。它描写了一个青年知识分子跟黑暗社会鏖战而终于败北的一段经历。

小说通过芙蓉乡镇一角，反映出军阀盘踞下社会的黑暗和人们思想的守旧，并以与环境对立的青年知识分子的苦闷的追求，表现“梦境”之不可求。《二月》结构单纯，匀称，完整。它从萧涧秋这一中心点辐射开去，荡起一层层光波，最后由于文嫂自尽等变故，这层层光波又逐步收拢，由萧涧秋的出走收束全篇。这种不枝不蔓、首尾圆契的结构手法，使作品呈现出和谐、严整的特色。语言的清俊秀丽。

（二）《奴隶的母亲》

《奴隶的母亲》是柔石的视线开始从知识分子转到劳苦大众特别是农民上来，在作品中倾诉他们的苦难的代表作品。

小说成功地刻画了一个名为母亲实为奴隶的悲剧形象，春宝娘的悲剧不仅揭露了旧中国农村阶级压迫的残

酷，封建统治的虚伪，而且在更深的层次上揭示了春宝娘在精神上、人格上所受到的无情践踏，她的情感，她的人格，她的尊严，根本得不到承认，她只能是别人的“工具”。小说借春宝娘的不幸遭遇，控诉了在“典妻”制度之下封建阶级对于农村妇女的超经济的残酷压榨和欺凌。

知识点三 叶紫

叶紫(1912-1939)，湖南益阳人，1933年加入“左联”，并在他和陈企霞等人创办的杂志《无名文艺》上发表了处女作《丰收》，开始了立意于反抗的文学生涯。

叶紫小说取得成功的主要原因，不仅由于所写人物都是他所熟悉或挚爱的，而且更在于他感情的完全投入。正是这种完全的投入，使他的小说避免了当时一般左翼作家时有的公式化、概念化的毛病，显出鞭鞭着痕的真实人生，并形成了属于他自己的以沉郁悲壮为主要特色的艺术风格。

小说集《丰收》包括六个短篇，除《杨七公公过年》写江北农民逃荒到上海的悲惨遭遇和城市工人的生活外，其余都以大革命前后洞庭湖边农村的火热斗争为题材，暴露了反动派、地主和白军的凶残暴虐，反映了农民血泪斑斑的苦难生活和他们的觉醒与奋起。这些作品不但充满了血痕泪光，充满了火辣辣的激情，而且人物十分真实，眉目宛然，使作品显得坚实而有力。这些作品是30年代小说界反映农村斗争生活的优秀之作。

◆ 模块二 暴露于讽刺：张天翼、沙汀、艾芜等人的小说

知识点一 张天翼的小说

张天翼(1906-1985)，祖籍湖南湘乡，生于南京。他被鲁迅归入新文学运动以来“最优秀的作家”行列，是新文学第二个十年中最引人注目的讽刺小说家，代表作有短篇小说集《从空虚到充实》、《小彼得》、《脊背与奶子》、《蜜蜂》、《畸人集》、《春风》、《追》，中篇《清明时节》，长篇《鬼土日记》、《一年》、《洋泾浜奇侠》等。抗战爆发后，张天翼由沪返湘，积极参加抗日宣传活动，发表了《谭九先生的工作》、《华威先生》、《新生》等小说，后结集为《速写三篇》，1943年由重庆文化生活出版社出版。

知识点二 张天翼的讽刺暴露文学

张天翼的短篇小说有近百篇，这些作品以幽默快捷的笔触深入中国城乡社会的各个层面，建构了自己暗含悲悯情怀的喜剧世界。他揭露了绅士淑女们用“礼义廉耻”装饰起来的不过是一个污秽的“禽兽世界”，无情地鞭挞了小官僚、小政客、劣绅、太太、公子们的自私、贪欲、虚伪和冷酷，也以相当篇幅鞭挞了小市民包括职员、店伙、士兵、仆役、嫖客、流浪汉在内的灰色人生哲学和畸形性格，触及了某些知识阶层中的庸俗、敷衍、无聊、空虚的生活，写出了病态社会中形形色色的人生相。这类暴露性小说充分体现了张天翼写作的民主立场和深刻的道德感情。

张天翼是讽刺暴露文学思潮中的先锋，最能体现其小说讽刺特色的代表作是《包氏父子》和《华威先生》。

《包氏父子》堪称是张天翼式的《阿Q正传》。作品生动地描写了老包望子成名和其子包国维骄纵愚妄的性格，不仅深刻批判了老包的小市民庸俗观念，而且控诉了封建主义、资本主义腐朽思想对青年一代的严重危害。

《华威先生》是一幅敏锐、深刻的抗战特写图，是作家在抗日战争时期创作的及时揭露国民党消极抗日、积极反共真面目的作品，在当时十分难能可贵。作品活画出一个“消极抗日、积极反共”的国民党党棍、政客、文化官僚华威的形象，通过他的所作所为，令人信服地揭露了国民党破坏抗日，实行法西斯“一党专政”的历史罪行。

知识点二 沙汀的小说

沙汀(1904-1992)，原名杨朝熙，四川安县人。30年代初，在“左联”的指引下开始进行文学创作，并在抗日战争和解放战争时期成为具有独特风格与广泛影响的小说作家。他的小说以暴露和讽刺而著称，将讽刺手法与悲剧艺术相融合，小说带有鲜明的四川地方色彩。

《淘金记》、《困兽记》和《还乡记》一起被誉为沙汀代表性的长篇“三记”

沙汀抗战以前的作品大都收集在《航线》、《土饼》和《苦难》三个短篇小说集中。小说以四川农村和小城镇为背景，集中暴露了旧社会的黑暗腐败，反映出旧中国农村动荡不安的现实。

（一）《在其香居茶馆里》

1940年创作的短篇小说《在其香居茶馆里》，标志着沙汀小说在艺术上的成熟。《在其香居茶馆里》以其强烈的现实批判性和尖锐的讽刺性在当时产生了重要的影响。该作品深沉含蓄、质朴凝重，富有强烈的戏剧性和讽刺性，在邢么吵吵、方治国两个主要人物的塑造上表现得最为突出。沙汀通过个性化的川味语言、生动的情节和细节以及富于戏剧化的场面描写，完成了对邢么吵吵这个土豪劣绅丑恶嘴脸的真实写照，与对方治国这个国统区基层腐吏的典型概括，强化了作品深刻的主题。

（二）沙汀的创作风格

1、沙汀是一个具有独特风格的作家。他善于从自己熟悉的生活经验中寻找创作素材，通过对四川农村世态人情和风俗习惯的描写，反映出带地域色彩的人物性格特征与时代风云，这些使得他的作品生活实感强，而且充满浓郁的乡土气息；

2、往往不直接表露对丑恶现象的看法，而是冷峻地对客观现实进行具体描绘，让反面形象显示出自身的矛盾与荒谬；经常通过对人物性格的生动刻画，对富于喜剧性的矛盾冲突的深刻揭示，以及运用风趣而口语化的语言，使作品充满炽热的讽刺力量。

知识点三 艾芜的小说

艾芜(1904-1992)，四川新繁县人。1925年离家出走，漂泊于中国西南边境和马来西亚、缅甸、新加坡等地。这种流浪生活，为他从事文学创作奠定了生活基础。

抗战前，艾芜出有《南行记》、《南国之夜》、《夜景》等短篇集和中篇《芭蕉谷》、散文集《漂泊杂记》等。这些作品大都取材于他本人的流浪经历，描写了西南边境上农夫、士兵、流浪汉、赶马人、滑竿夫等下层人民的生活。艾芜的小说一开始便带有独特的风采。它们以浓郁的异国风光和边远地区的异地风习为陪衬，以人物在不安定的、多灾难的流浪生活和殖民地的屈辱生活中表现出的顽强求志为内核，将写景、叙事、抒情和刻画人物交织在一起，表现出一种昂扬与忧郁奇特兼杂的格调与浪漫的色彩，形成一种浪漫抒情小说的新范型

抗日战争时期，他出有短篇集《海岛上》、《秋收》、《荒地》、《黄昏》和中篇小说《江上行》等。

40年代完成了三部长篇：《丰饶的原野》、《故乡》、《山野》长篇而外，这一时期还创作了中篇《一个女人的悲剧》、《乡愁》和《石青嫂子》、《都市的忧郁》等许多短篇。

《南行记》是艾芜的第一部小说集，初版于1935年，收入8篇作品。内容都是作者漂泊于我国西南边境和缅甸、马来西亚、新加坡等地的见闻，他首次把西南边境绮丽风光和殖民地人民的苦难和斗争带到文学作品中来。

《人生哲学的一课》是《南行记》的首篇，不仅是记录叙述主人公“我”南行流浪生活的第一篇，也是“我”在南行流浪途中“接受了许多教育和人生哲学”的第一课。

◆ 模块三 怒吼与悄吟：萧军、萧红等人的小说

（一）东北作家群

1931年“九一八”事变以后，东北沦陷，许多富有民族感情的年轻作者相继流亡到了关内。他们带着故土陷落、河山破碎的悲愤，心间血泪凝成笔端文字，广泛描绘了发生在那片广漠、肥沃的黑土地上面的苦难与挣扎、觉醒与奋起，组成一篇篇苍凉沉郁的关外地域史诗。这些作品一出现，便以其激昂、悲愤的感情色彩和浓烈的乡土气息引起人们的特别关注，而其作者也便成为一个文坛瞩目的新的创作群体，被称为“东北作家群”。其主要作家有萧军、萧红、端木蕻良、骆宾基、舒群、李辉英、罗烽、白朗、黑丁等。

知识点一 萧军的小说

（一）萧军简介

萧军(1907-1988)，生于辽宁省义县，原名刘鸿霖，1932年以“三郎”为笔名写作诗歌、散文和小说，开始了文学生涯。1933年秋，与萧红自费出版第一部短篇小说合集《跋涉》，内有萧军的《孤雏》、《这是常有的事》、《下等人》等六篇小说。他们以遒劲雄放的笔墨，揭示了殖民地都市中官吏、老板等“上等人”对于平民百姓的苛酷压榨，表现出明显的前进姿态。

（二）《八月的乡村》

1、思想主题：作品从学生出身的萧明带领一群农民、工匠、旧士兵、“胡子”投奔外地的人民革命军写起，正面描写了东北一支抗日游击队对日、伪军展开的反侵略的艰苦斗争，也表现了队伍内部成员之间不同思想意识与作风的矛盾冲突。小说反映出东北人民日益高涨的抗日要求和战斗情绪，揭示了“不前进即死亡，不斗争即毁灭”的主题。

2、艺术特色：《八月的乡村》也有着鲜明的特色。首先它具有浓郁的乡土色彩。其次，在人物塑造上，萧军既能以素描的方式准确地勾勒出人物形象和性格特征，少修饰夸张，又不乏以工笔对人物精雕细琢，两者的结合使得人物描写既粗犷奔放、劲健有力，又不乏细腻柔和。再次，《八月的乡村》体现出雄浑、激越的格调，其风格质朴刚健，充满了中华民族的阳刚之气和雄浑壮美的英雄主义精神，这种艺术风格特别体现在对社会生活的概括和战火硝烟的壮美描写上。整个作品线条粗犷，风格朴实，富有浓厚的东北乡村气息。

（三）《第三代》

《第三代》由8部84万言组成，其创作历时15年。作品以相当的规模反映了辛亥革命前夕到第一次世界大战爆发间东北的社会生活，从错综纷繁的生活景象中展现了民族灵魂。作品充满了东北山野的强悍气息，粗犷而又沉毅，平实的描绘中常有豪奇之气，充分体现着作者的艺术个性。

知识点二 萧红的小小说

（一）萧红简介

萧红(1911-1942)，生于黑龙江省呼兰县，原名张道莹，笔名萧红、悄吟等。

萧红的早期创作多取材于城市失业者或贫苦农民的生活，带有鲜明的现实主义进步倾向。1935年12月萧红的《生死场》与萧军的《八月的乡村》一起作为“奴隶丛书”出版。这一时期她还创作了大量的短篇小说和散文，并结集出版了小说散文集《商市街》、《桥》等。

1938年8月与萧军离异，与端木蕻良结合。此年被视为萧红创作前后两期的分界。在此期间创作了中篇小说《马伯乐》和长篇小说《呼兰河传》，显示了她在艺术上日趋成熟的风格：以女性的敏锐目光、越轨的微妙笔致洞察历史、人性的本质，于轻松中见出深邃，其挥洒自如造成“淡妆浓抹总相宜”的艺术效果。

萧红的作品注重从亲切熟悉的家乡人民的日常平凡生活中撷取创作素材，真实的再现家乡人民的生存状态。她的大部分作品以表现东北城乡广大底层大众的苦难和反抗斗争为题材。

（二）《生死场》

出版于1935年的中篇《生死场》，是萧红的成名作。萧红的《生死场》以沉郁的目光注视着东北那片失去的土地上芸芸众生的生与死。《生死场》反映的是“九一八”前后东北农村十余年间的典型意义上的乡土文学而独步一时。

（三）《呼兰河传》

《呼兰河传》是萧红的代表性长篇自传体小说，1941年出版。作者仍以她惯用的散文手法，疏疏落落地写出儿时难忘的记忆。作品揭示了我国农村在封建统治下的种种弊病及黑暗，尤其是充分暴露和批判了传统的封建思想和封建礼教习俗对人们的毒害，表现出强烈的反封建精神。

《呼兰河传》在艺术上以淡笔写浓情的散文笔法，口语化、自然美的小说语言，画家般描绘景物的眼光以及难以忘怀的人物形象塑造，显示了萧红独有的才情及其艺术风格的成熟。

（四）《小城三月》

《小城三月》是萧红伏身病榻完成的最后一部作品。小说以饱蘸同情与痛惜的笔触勾勒出一个清秀明慧却欲爱而不得，最终在封建礼教的无形窒压下抑郁而死的薄命红颜“翠姨”形象。

《小城三月》有着萧红写作惯有的特点——散文一样的小说。全文没有紧张的情节冲突，但是由于贯穿了一个总的情感基调和指向，显得颇为紧凑。小说以写春及春天带给人们的感觉而引出翠姨，将翠姨拉到情感的中心，笔致由清新转为优雅、忧愁、焦虑、悲苦、思念，直至走完全文的情感历程，如行云流水，毫不阻滞。

知识点三 端木蕻良、骆宾基和舒群

端木蕻良(1912-1996)，《科尔沁旗草原》显示了端木蕻良的过人才气，整部作品充满一种与舒卷风云的大草原相协调的粗犷兼柔媚的抒情调子，给人以开阔、苍茫、沉郁，间又明美、秀丽的美感。在小说用语上，既大

量吸收表现民俗与个性的口语、俗语和东北方言土语，又将其有机融化在作者那种绵密流利的叙述语言之中。

骆宾基(1917-1994)的长篇小说《边陲线上》动笔于抗战前夕，它通过刘强、王四麻子等人与日军的周旋，“胡子”出身的刘司令率领的救国军的内部矛盾与分化，展示了东北人民在日军野蛮管制下揭竿而起的曲折过程，有力地宣示了民族大义。

舒群的中篇《没有祖国的孩子》、《秘密的故事》，李辉英的长篇《松花江上》、《雾都》等，也都是产生过相当影响的作品。东北作家群的崛起与成长，很大程度上标志着左翼文学真正走向成熟。

第九部分 “京派”与“海派”等小说

◆ 模块一 古典与现代的融合：废名等人的京派小说

知识点一 “京派”的世界

京派在艺术上具有明显的特征。京派作家在语言、文体、表现形式方面多样化的实验，突破了小说的艺术成规，对中国现代小说发展具有革命性的贡献，其中尤以沈从文、废名为最。“京派”作家们身居文化古都，浸染于经院学风，带着从容宽厚的文化心态和浓厚的艺术独立意识，从文化层面探讨人生与人性，注重道德与文化的健康和纯正，作品充满一种东方古典式的和谐圆融的情致，从而将鲁迅、郁达夫开创的现代抒情写意小说推向一个新的阶段，在中国现代小说体式变迁史上产生了重要的影响。

知识点二 废名和萧乾的小说

(一) 废名的小说

1、废名简介

废名(1901-1967)，原名冯文炳，字蕴仲，废名的文学主要成就还是在小说方面，代表作主要有短篇小说集《竹林的故事》、《桃园》、《枣》，长篇小说《桥》、《莫须有先生传》、《莫须有先生坐飞机以后》等。

2、废名的小说创作分期及主题

(1) 早期小说大都写的是乡间儿女翁妪的平淡故事，虽然字里行间流露出一种淡淡的哀愁，但并不逃避现实，较注重表现人生中的凄凉和苦闷，被归为“乡土作家”。

(2) 30年代，废名的创作发生了蜕变，开始沉迷于对田园风光和世外桃源的向往，削弱了对现实生活的关注。

(3) 在废名小说的这些特征背后，还有着更为重要的内涵：这就是废名对现实人生认真而执著的体悟。无论废名小说表现出何等的安适恬静，或是表现出何等浓郁的禅宗意味，其作品真正的底蕴是一种过滤人世沧桑的苦涩和沉重。因此，从表现形态上看，废名小说很可以归向乡土田园的一类，但从反映生活的本质内涵上看，废名小说依然是执著于人类命运的人生小说。

3、《袖子》、《竹林的故事》、《菱荡》和《桥》

《袖子》是废名较早创作的短篇，作于1923年4月，描写了一个交织着天真欢快与凄苦凝重的爱情故事。

《竹林的故事》是废名最有影响的代表作之一，作品中的乡村少女三姑娘是中华儿女善良本性与传统美德的结合，外表朴素单纯，内心透明宁静，体现出作者对现实人生的一种独特体认：以超越现实的态度来承受现实的苦难，以把握自身命运的执著来抗争难以把握的命运。

《菱荡》创作于1927年，它既没有紧张激烈的情节冲突，也没有丰满复杂的人物形象，更没有多么高深玄远的人生哲理，相反，作者却刻意营造出一种田园诗般的宁静与幻美，以清新冲淡的文笔勾勒出陶家村乡人返璞归真的理想生活境界，以流水一样的语言营造着世外桃源般的美好氛围。

长篇小说《桥》是废名作品中最具禅意的一部。主人公程小林有未婚妻，但又对妻子的表妹细竹产生了感情，这种关系是悲剧性的，但作者避开了矛盾冲突，让主人公沉浸在人与人美好的关系中。小说像一首散文诗，几乎没有连贯的故事情节，通篇由片段性的场景组成，故事已经退居到次要位置，展示给读者的是一幅山水田园画，透露出一种对人生的特殊感悟，仿佛作者笔下的茅林修竹也都有了灵性，使人理与物性达到天人合一的境地。这

部长篇其实可以看做是废名以往小说创作的连缀和延续。

（二）萧乾

萧乾(1910-1999)，蒙古族后裔，生于北京。在《水星》等报刊上发表作品。1933年创作第一篇小说《蚕》，1935年大学毕业后，接替沈从文编《大公报·文艺》副刊，其后出版了短篇小说集《篱下集》、《栗子》、《落日》及自叙传长篇小说《梦之谷》。1939年后赴欧洲留学，兼《大公报》驻英记者。1944年在欧洲战场采访，写下《银风筝下的伦敦》、《矛盾交响曲》等反映欧洲人民反法西斯斗争的通讯报道。

萧乾的小说主要有两个方面的内容。一是从“童年视角”出发来表现人生，《篱下》、《俘虏》、《邮票》等短篇小说，代表了这方面的成就。宗教题材的作品也是萧乾创作的一个重要方面。《昙》、《参商》、《鹏程》等则表现了作者“反宗教”的态度。

知识点三 凌叔华和林徽因的小说

京派的两位女作家凌叔华与林徽因的创作都体现着古典与现代的互渗融合。一方面，她们试图退出社会功利的舞台，来关怀人类本身，审视历史的前进后退，作品中对各种女性生存状态的关注及“五四”后家庭生活状态或揭露或批判或向往，无疑是现代思想的流露，闪现了人道主义光辉。另一方而作为拥有相似学院背景的京派作家，她们有着深厚的古典文化底蕴，自觉不自觉地传承了古典文化内质，企图倚重人文道德来感化城市扭曲的文明。

（一）凌叔华

凌叔华，自幼学习绘画，1922年入燕京大学学习外语。1924年在《现代评论》上发表短篇小说《酒后》，后来相继发表短篇小说，结集为《花之寺》、《女人》、《小孩》、《小哥儿俩》等出版，这些作品文字清丽秀逸，善于细腻的心理描写。1929年，凌叔华到武汉大学任教，主编《武汉文艺》，1940年后到燕京大学任教，1947年到法国，1960年出版《凌叔华短篇小说选》和散文集《爱山庐梦影》。

在题材的选取上，凌叔华以女性、儿童为主。作品中的女性多为“高门巨族的精魂”

（二）林徽因

林徽因，1919年随父亲到英国伦敦，两年后回国从事新文学创作，1923年赴美留学，学习建筑。回国后与丈夫梁思成一起从事建筑研究，1955年病逝于北京。林徽因的诗作和小说多发表在《晨报》副刊、《新月》月刊上，作为一名新月派诗人，受英国唯美派的影响颇多。代表作有小说《九十九度中》、《窘》、《模影零篇》，多幕剧《梅珍和他们》等。

林徽因的创作同样关注儿童、女性题材。但是在女性题材上，林徽因就没有像凌叔华那样有着强烈的女性意识，小说的女主人公是作者希望的寄托，理想的化身。

◆ 模块二 先锋与通俗的轮替：穆时英等人的新感觉派

（一）新感觉派小说

“新感觉”派小说对都市“文明病”和五光十色的人生世态有着深切的感受，他们特别强调表现作家的主观感觉，善于运用蒙太奇、心理分析等手法，凸显对现实生活的感觉和印象，而不太注重对客观生活的真切描写。他们受到弗洛伊德学说和横光利一等国外新感觉派作家创作理念的影响，善于运用精神分析与直觉、变形等现代派手法，表现现代“都市男女”躁动迷惘的心灵状态。

刘呐鸥是“新感觉派”小说最初的尝试者，他创办于1928年9月的《无轨列车》半月刊，标志着中国“新感觉派”小说实践的开始。他的短篇小说集《都市风景线》是现代中国第一部“新感觉派”作品集。

知识点一 穆时英的小说

穆时英(1912-1940)，浙江省慈溪县人，被称为“中国新感觉的圣手”。穆时英1929年开始发表处女作，并很快崛起文坛。

1935年，他与叶灵凤合编《文艺画报》，1932年出版了短篇小说集《南北极》，轰动文坛。它包括八篇小说：《黑旋风》、《咱们的世界》、《手指》：《南北极》、《生活在海上的人们》、《偷面包的面包师》、《断了条胳膊的人》和《油布》。

穆时英的新感觉派小说，善于在快速的节奏中表现半殖民地都市——主要是当时十里洋场的上海——的病态生活。这些小说中的人物，大都是风流的青年：玩弄男性的女子、供人消遣的舞女、以投机为职业把女人当作发泄对象的商人、专心于恋爱的男女大学生……尽管他们大都在“悲哀的胎上戴上了快乐的面具”，但是他们各自的身上仍有一种摆脱不了的寂寞，内心深处无法排泄的悲哀。他们追求所谓的情爱，是一种无聊之中的佐料。

知识点二 施蛰存

施蛰存(1905-2003)从苏杭小镇的书香门第定出，是新感觉派中对小说体式与手法最富探索精神和最有建树的作家。从 30 年代初出版的《将军底头》和《梅雨之夕》两部短篇集开始，施蛰存热心于运用弗洛伊德的精神分析方法透视人物的潜意识和性心理，独创了一种新异的心理分析小说。

包括《梅雨之夕》在内的施蛰存的这类都会题材的作品，是带有一种特殊的“薄暮情调”的。作者热衷于有用弗洛伊德精神分析学的眼光，观察人物的深层心理，尤其是性心理；从街头到旅馆、戏院，多侧面地展示大都会人物在两性吸引中的苦闷情绪和朝秦暮楚的生活方式，揭示了大都会生活的急促节奏对人物神经的严重冲击，在描绘人物的幻觉中，作品带上了怪诞奇异的刺激性。

◆ 模块三 历史与现实的交织：李劫人的“大河小说”

知识点一 大河三部曲

李劫人（1891-1962），1925 年，刚从法国回来的李劫人便萌生了用“大河小说”的文学形式来表现中国现代历史的念头。经过十年的酝酿，终于一举创作了 140 万字左右的鸿篇巨制“大河”三部曲，包括长篇小说《死水微澜》、《暴风雨前》和《大波》

“大河小说”本是近代法国小说的重要体式，其特征是以多卷连续小说的形式表现时代历史的社会生活全貌，巴尔扎克的《人间喜剧》、左拉的《卢贡—马卡尔家族》等都属于大河小说。“大河小说”的功能在于其能多层次、多侧面地反映波澜壮阔的历史画面和现实社会生活，是全景式反映生活的一种方式。

知识点二 李劫人“大河”三部曲

（一）大河三部曲的主要内容

李劫人“大河”三部曲依时间顺序展开，囊括了以成都为中心的四川社会自甲午战争到辛亥革命十余年间的人间悲欢、思潮演进和政治风云，是一部 20 世纪初叶四川社会生活的编年史巨著。

三部曲的第一部《死水微澜》以距成都都不远的一个叫天回镇的小镇为背景，以小镇杂货铺老板娘蔡大嫂与当地袍哥头子罗歪嘴的恋爱苟合为情节主线，生动展现了 1900 年前后几年成都平原的社会状况和社会风俗的变迁。

第二部《暴风雨前》以住在成都的半官半绅的维新派郝达三的家庭生活为叙述视点，再由郝达三串起上层社会和下层社会两条线索，展现了重大历史变革之际社会思潮的激荡和人们思想意识的裂变。

第三部《大波》则采用了多层次复线发展的结构方式，全面展现了四川保路运动的整个过程。作家注重表现保路运动这场历史变革对社会民众的影响，以揭示志士仁人探索民族命运的艰难步履和民族意识的逐步觉醒。

（二）大河三部曲的艺术特色

“大河”三部曲具有其独到的严整的艺术结构：千百年来的一潭“死水”在甲午战争时泛起“微澜”，又经过时代发展的“暴风雨”，直至辛亥革命前夕“大波”骤起，掀起了民主革命的巨大浪潮，“大河”三部曲的这一总体艺术构思本身就形成了一个大连环。尽管这三部曲各有中心，自成连环，但在这一总体构思之下，整个作品的艺术表现形式呈现出一种放射性的结构方式：《死水微澜》处于单线索地缓慢迴环，《暴风雨前》已是双线并进的两重连环，《大波》则如万箭齐发，是多线索、多层次的多重连环。

在描写方面，“大河”三部曲亦具有独特的民俗史特色，呈现出一股浓郁的四川风味，补充了茅盾式长篇小说所忽略的民俗视角

李劫人在运用方言方面也取得了独特的成就。方言与人物个性的完美结合，产生了特殊的艺术效果，使李劫人的语言艺术明显不同于现代文学史上其他作家

第十部分 赵树理方向与解放区小说

延安文艺座谈会后,解放区小说创作进入了一个活跃繁荣的新阶段。解放区短篇小说多以解放后农村中的新生活为题材,以新一代觉醒的农民为主要人物,出现了一批格调高昂、清新朴素的优秀作品,代表作家是赵树理和孙犁

◆ 模块一 《小二黑结婚》：为农民而写的风范

知识点一 赵树理简介

赵树理(1906-1970),山西省沁水县人。1930年发表了第一篇短篇小说《铁牛的复职》。1943年赵树理完成了他最著名的短篇小说《小二黑结婚》。同年10月,又创作了《李有才板话》。1944年至1949年间他陆续发表了中短篇小说《孟祥英翻身》、《地板》、《庞如林》、《傅贵》、《小经理》、《邪不压正》、《传家宝》和《田寡妇看瓜》等一系列真实反映农村历史变革的作品。1947年7月,晋冀鲁豫边区文联召开会议,号召文艺创作向赵树理方向迈进。8月,边区政府以唯一的文教作品特等奖授予赵树理的小说。赵树理成了解放区最有代表性的作家之一。

知识点二 《小二黑结婚》

《小二黑结婚》描写了根据地青年男女小二黑和小芹为争取婚姻自由,与以金旺兄弟为代表的恶霸势力、以小二黑父亲二诸葛和小芹母亲三仙姑为代表的封建迷信婚姻观念进行斗争,终于在民主政权支持下取得胜利的故事,表现了解放区新一代农民是如何在同愚昧落后的封建传统斗争过程中成长的。

《小二黑结婚》对自由爱情的歌颂,是同农村改革实际紧密结合,具有较多的政治文化色彩,实践着赵树理贴近生活本真面目的艺术理想。通过揭露农村中恶霸势力的猖獗和封建传统观念的顽固,表明了农村中反封建思想斗争的长期性和阶级斗争的艰巨性,也说明了在中国农村积极开展民主改革、移风易俗的重要意义,热情颂扬了根据地的民主政权。

知识点三 《李有才板话》

《李有才板话》是赵树理继《小二黑结婚》之后创作的最早反映解放区农民翻身斗争的中篇小说。小说围绕解放区农村——阎家山改选村政权和减租减息运动,正面展示了农民与地主之间曲折复杂的阶级斗争和农村社会变革的历史画面。

小说通过描写进步农民李有才和富有反抗精神的“小字辈”青年农民,同以恶霸地主阎恒元为代表的长期统治阎家山的封建宗法势力勇敢地斗争,热情讴歌了以李有才为代表的觉醒了的农村新一代人物的成长、成熟以及他们乐观勇敢的战斗精神,揭露了地主阶级阴狠狡诈的反动本质。小说真实地反映了解放区农村民主革命发展过程中鲜明的阶级矛盾和复杂的阶级斗争,正面揭示了农村工作中可能存在的种种问题,并通过塑造县农救会主席老杨这个阶级爱憎鲜明、密切联系群众和作风朴实、工作深入的优秀共产党员形象,表明了党的正确路线和政策深得民心。

知识点四 《李家庄的变迁》

《李家庄的变迁》是赵树理创作的第一部长篇小说,作品把夺取人民政权的斗争放置到更广阔的历史时空背景上,描写了太行山区一个封建守旧势力相当强大的小村庄从大革命失败到抗战胜利近20年间所发生的曲折跌宕的历史变迁。小说以一个忠厚、愚昧、朴直的庄稼汉张铁锁的不幸遭遇及其成长过程为主线,叙述了李家庄20年间所发生的巨大变化。

知识点五 赵树理小说的艺术成就

赵树理作为积极实践文艺为工农兵服务的方向的代表作家,创作中形成了自己独特的艺术个性,富有浓厚的生活气息和民间色彩,在发扬文艺民族传统、推广文艺的大众化、通俗化方面作出了积极而独特的贡献。

(一)从主题和题材上看,赵树理小说总是选取某些现实生活中迫切需要解决而又未能在工作中及时引起注意的社会意义深刻的创作主题,他将这些社会问题通过文学形式艺术地再现出来,而这类小说的共同特质就是带有鲜明的时代性和现实意义。

(二)从人物形象塑造来看,赵树理笔下的人物形象往往在语言行动中丰满起来。作为一个现实主义作家,作为一个在农村成长起来的人民艺术家,赵树理对农民的认识是真实而全面的。他一方面揭露了农民身上的某些需要改造的落后素质,另一方面挖掘其内在固有的美好品德,往往寓批评于诙谐幽默之中,将善意的讽刺与热情的讴歌结合在一起。

(三)在具体的艺术表现手法和技巧上,赵树理的小说也显示了异常鲜明独特的民族风格和乡土气息:

第一,在小说艺术结构上,赵树理本着文学为工农兵服务的艺术原则,认真考察群众普遍的欣赏习惯和阅读期待,对作品的可读性下了很大工夫,小说借鉴了传统评书、章回体小说的结构特点,吸纳了其注重故事的完整性,讲究情节连贯、首尾呼应等艺术精华,克服了旧章回小说刻板僵硬的缺点,创造出一种评书体小说形式,极大地推进了“五四”开启的白话小说的民族化进程。

第二,在小说语言方面,作为一个深得农民喜爱的乡村语言大师,赵树理小说的语言讲求亲切质朴、明快风趣的艺术特色。他借鉴古典小说、民间文学或者戏曲语言等为广大群众喜闻乐见的表达技巧,将经过提纯加工的生动活泼的民间土语方言引入到文学语言的领域,从小说人物语言到作家叙述语言均普及口语化,真正体现了大众化和艺术化的融合。

第三,赵树理小说中流露着浓郁的晋东南乡土民俗色彩。作家用熟识的笔法描绘了农家百艺、风俗物态,蕴涵着丰富的中国农民的情感、信仰、智慧等民间文化内涵

◆ 模块二 《荷花淀》:平凡中追求美的极致与永恒

知识点一 孙犁概述

孙犁(1913-2002),原名孙树勋,河北省安平县人。1939年正式发表第一篇小说《一天的工作》。1944年离开冀中之前的创作,主要有小说《邢兰》、《走出以后》、《老胡的事》、《女人们》、《识字班》和诗歌《白洋淀之曲》等。

1944年,孙犁进入延安鲁迅艺术学院,一边从事教学研究工作,一边积极创作,先后发表了《荷花淀》、《芦花荡》和《麦收》等短篇小说。其中,1945年5月发表于《解放日报》副刊的《荷花淀》是孙犁的小说代表作,它标志着作家短篇小说创作的全面成熟。

知识点二 《荷花淀》

《荷花淀》以浓郁的地方色彩语言勾画了白洋淀独具特色的水乡风貌和冀中人民积极开展抗斗争、保卫家园的感人场景。小说描写了一次伏击战前后发生的感人故事,表现了抗日民主根据地的青年农民积极投入抗日斗争以及他们的生产生活,热情赞扬了他们勤劳、勇敢、沉着、机智的革命英雄主义、乐观主义情怀。作品着力刻画了以水生嫂为代表的几个光彩照人的农村妇女形象,赞美了她们“识大体、乐观主义以及献身精神”。

知识点三 《嘱咐》

1946年发表的《嘱咐》可以看做是《荷花淀》的姐妹篇,也是一篇具有强烈的艺术魅力和深刻的思想内容的短篇小说,讲述了一个经过八年抗战夫妻重逢的感人故事。作者用平淡质朴但极为深沉含蓄的手法略过宏大的背景,细腻描摹了主人公水生趁战斗间隙,回家探亲的复杂心态。

知识点四 孙犁小说的艺术风格

(一)在主题和题材的选择上,不重于摹写具体的社会问题,不过多揭露日常生活中复杂的阶级矛盾,而是通过日常生活画面展示现实时代风貌,着力表现战争年代人民朴素简单的美好心灵和刚强果敢的高尚情操。

(二) 孙犁独创了自己的美学人物体系,用灵巧的笔触凸显人物满怀着对于生活的喜悦和希冀,以及在阶级斗争和民族斗争中锤炼出来的坚毅、英勇的品格。孙犁对劳动人民人情美和人性美的揭示,主要是通过对农村妇女形象的塑造和刻画来完成的。

(三) 孙犁小说的结构既严谨缜密,又轻巧灵活,他不注重故事的完整和情节的曲折离奇,常常由一连串的生活画面连缀而成一幅幅美好的画面。他善于以散文的抒情笔法来结构小说,选择与人物性格相关的生活片段,灵活自如地加以穿插,使人物的性格命运、生活片段和作者的理解、议论融为一体,随着人物情感的流动,结构上表现出活泼生动的特点。

(四) 孙犁小说在描画对象和语言格调上都刻意追求一种清新明丽的散文诗般的意境,于平淡之中见深远,于简朴之中含隽永,于轻柔之中透刚强,通达晓畅之中显朴素浓重。

◆ 模块三 《太阳照在桑干河上》和《暴风骤雨》：土改的风暴与沉思

知识点一 丁玲的小说

丁玲(1904-1986),生于湖南省临澧县的一个没落官僚地主家庭。1922年初去上海,1928年初发表短篇小说《莎菲女士的日记》,从此登上文坛。1930年5月加入中国左翼作家联盟。1933年5月被特务秘密绑架,在南京关押3年多。在狱中坚持创作,《意外集》中的《松子》、《一月二十三日》等篇即作于此时。1936年秋经营救出狱,年底奔赴延安。延安文艺座谈会后,丁玲沿着文艺为工农兵服务的方向深入生活。1946到1948年多次参加华北农村土改,于1948年完成了反映农村土地改革运动的著名长篇小说《太阳照在桑干河上》。

(二) 《太阳照在桑干河上》

1、思想主题

《太阳照在桑干河上》是丁玲创作道路的里程碑,也是延安文艺座谈会以来我国长篇小说创作取得的突出成绩。小说描写了华北地区的暖水屯开展土地革命后,在一个月的时间里发生的变化,比较真实地反映了一历史时期解放区农村的真实面貌。它通过对华北桑干河畔的暖水屯土改运动的真实描写,围绕着农民推翻封建土地制度而获得彻底解放这一中心,突出表现土地改革作为伟大的群众运动深刻地映现出中国农村的生活在伟大的历史变革中发生的翻天覆地的变化。

2、艺术特色

(1) 作者出色地掌握了新的历史时代的本质内涵,反映了土地改革时期农村阶级关系和矛盾的复杂性。

(2) 遵循现实主义的艺术原则,从实际生活出发,把人物放在一定的历史条件下和斗争环境中加以分析,用人物分析的方法来刻画出人物形象的完整性和深刻性,通过把环境介绍和人物描写、故事叙述和心理分析结合起来,细致地剖析人物复杂的心理活动过程,深入其内在世界使形象丰满立体。

(3) 在叙述语言上,作者积极响应《在延安文艺座谈会上的讲话》中确立的“文学为工农兵服务”的创作宗旨,努力提炼人民群众富有生命力的新鲜活泼的民

知识点二 周立波的小说

(一) 周立波简介

周立波(1908-1978),出生于湖南益阳的一个农民塾师家庭。1924年起就读于长沙省立一中,1929年随周扬等同乡去上海,1941年开始小说创作。先后发表了反映陕北农村生活的《牛》和以身陷牢狱的生活为素材的《麻雀》、《第一夜》等小说。1948年4月、1949年5月,他陆续发表了根据自己参加东北土改的亲身体验写成的长篇小说《暴风骤雨》的第一部和第二部,引起了巨大的社会反响。

(二) 《暴风骤雨》

《暴风骤雨》通过详尽描写松花江畔的小山村元茂屯土改斗争的全过程,反映了中国农村前所未有的巨大变革。小说共分两部,第一部写的是1946年当中央“五四指示”下达后到1947年《中国土地法大纲》颁布前,元茂屯在工作队的领导下开展土地运动,通过发动群众,唤醒贫苦农民的阶级觉悟和斗争勇气,斗垮恶霸地主韩老六,打退土匪进攻,取得了斗争的初步胜利;第二部写的是1947年10月《中国土地法大纲》颁布后,工作队再入元茂深入调研,最终取得土改斗争的全面胜利。

小说最突出的地方在于作者着力刻画了一系列性格鲜亮的农村新人的形象典型,赋予他们较多的理想主义色

彩,宣扬大公无私的高贵品质和无限忠于人民革命事业的传统美德,这种人物形象的塑造比较典型地代表了一种塑造完美英雄的审美理论。第一部的中心人物是赵玉林,第二部的主人公是郭全海。

第十一部分 国统区与沦陷区的小说

(一) 国统区与沦陷区

20世纪40年代,随着战争时局的发展,中国原有的文学空间也出现了与政治格局相应的分裂变化。国统区即国民党政府统治区域,其文学创作因特殊的政治环境、知识结构和地域特色而形成自己独特的风貌:一是国统区文学创作的主题以讽刺、揭露和批判国民党的反动统治为主;二是作品的艺术风格比较深沉激愤;三是许多作品都是一些作家的后期创作,风格比较成熟稳健。

沦陷区是指被日军占领的地区,包括“孤岛”上海和东北、华北、华东诸省及其他地区。这些地区的作家坚持创作,用文学来描写黑暗和光明,表达对侵略者的抗争。

◆ 模块一 钱钟书幽默智慧的“围城”

钱锺书的短篇小说创作体现了他独到的艺术追求和思想深度。短篇小说集《人·兽·鬼》包括《上帝的梦》、《猫》、《灵感》与《纪念》4篇小说。《上帝的梦》是一篇寓意深刻的小说,作者通过上帝的梦表达了自己对灰色人生的感叹和无奈。《灵感》通过对地狱场面滑稽荒诞的想象来讽刺现世中荒谬的人和事。《猫》和《纪念》是以现实中的家庭生活为题材的作品,妙趣横生而不失深透的思考力度。

知识点一 《围城》

(一) 思想主题

《围城》写于1944年到1946年之间,是钱锺书唯一的一部长篇小说,是他文学创作的最高成就,也是这一时期涌现出的风格独特的幽默讽刺长篇小说中的代表作。作品着力表现在抗战环境下,一群远离抗战烽火的知识分子在恋爱、工作、日常交往中的勾心斗角、尔虞我诈,以及由此显现出来的空虚、贫乏的精神世界,对中国知识阶级进行了淋漓尽致的描绘与辛辣无情的嘲讽,反映了抗战初期上层知识分子的生活图景和心理世界,具有相当强烈的社会意义,发表后即被称赞为一部新的《儒林外史》。

(二) 艺术成就

《围城》的思想艺术成就,集中体现在作者以精细、深刻的现实主义笔触成功塑造了一群现代新儒的典型人物形象。以方鸿渐为代表的这群新儒的命运,不仅蕴涵着西方文化思想在中国的水土不服和探寻中国知识分子出路这样深刻的思想命题,而且还在更为深广的层次上显示出作者对现代社会及人生的哲理性思考。

在艺术上,《围城》是细腻而婉转的。作品中高超的幽默讽刺手法,大量的奇妙譬喻,以及丰富的知识容量,构成了小说独特的风格。首先,《围城》在艺术上突出显示了作家特有的幽默机智;其次,妙语连珠的表达中又新意迭出,明明在写某件事物,却往往旁逸斜出,多方隐喻,使事物的特征愈见鲜明,显得格外俊逸清脱。《围城》还以细腻深刻、淋漓尽致的心理描写见称,作者对人物的成功塑造很大程度上得力于这种高超的心理描写,他善于把捉人物隐蔽、精微的心理变化,并且使用曲笔含蓄委婉地将其恰到好处地传达给读者。

◆ 模块二 张爱玲大雅大俗的“传奇”

张爱玲(1921-1995),河北丰润人,出生于上海。以小说《沉香屑》成名,接着又先后发表了《茉莉香片》、《倾城之恋》、《金锁记》等佳作,不久便结集出版了小说集《传奇》和散文集《流言》。

《传奇》是最能代表她文学成就的小说集,内收小说16篇:《留情》、《鸿鸾禧》、《红玫瑰与白玫瑰》、《等》、《桂花蒸 阿小悲秋》、《金锁记》、《倾城之恋》、《茉莉香片》、《沉香屑:第一炉香》、《沉香屑:第二炉香》、《琉璃瓦》、《心经》、《封锁》、《年青的时候》、《花凋》和《中国的日夜》。《传奇》

集中显示了她文学创作的独特艺术风格：注意汲取中国传统小说的艺术营养，同时注重借鉴西方现代文学的思想方法和艺术技巧。

知识点一 《金锁记》与《倾城之恋》

《金锁记》是张爱玲最有名的小说之一，傅雷以“迅雨”为笔名发表文章高度赞扬了它的成就。该作品通过主人公曹七巧被金钱毁灭、同时又用金钱毁灭他人的双重悲剧，深刻揭示了金钱与人生独特而神奇的关系，写出了金钱对人性的巨大摧残和人性在金钱腐蚀之后的深刻异化。《金锁记》着重描写了主人公曹七巧一生的命运波折以及心理变态过程。

《倾城之恋》：作品讲述的是女主人公白流苏的悲剧命运她出生于破落的望族，虽然在战争背景下与华侨富商范柳原的婚姻戏剧性地圆满实现，但是一生艰难的境遇包括这偶然完成的婚姻，都使白流苏内心充溢着悲怆苍凉之感。

知识点二 张爱玲小说的艺术特色

首先，张爱玲从自己周围珠光宝气的世界中看到无可救药的痼疾与疮痍，她的作品就是看穿和透底的实录，这是她对读者作出的最重要的文学贡献。

其次，张爱玲是在抗战后期上海沦陷区产生过重要影响的女作家，她善于描写婚恋题材，并以此达到对整个社会和人生的独特体悟

再次，张爱玲的小说处处显示出西方文化与东方文明的交融，外国现代派常见的性心理、性变态、人格分裂等情结也收入其小说视野中，揭示人物深层次的内心活动，营造奇异的艺术氛围，是张爱玲创作的深度与神奇之所在。

她的小说体现出浓厚的主情主义倾向，而“苍凉”是张爱玲小说贯穿始终的情感基调。

◆ 模块三 陆翎、无名氏等人的新探索

知识点一 陆翎

路翎(1923~1994)，原名徐嗣兴，生于江苏南京。七月派代表作家。著有《饥饿的郭素娥》、《燃烧的荒地》、《初雪》、《洼地上的“战役”》等。

(一)《财主的儿女们》的文学史地位

《财主的儿女们》是路翎小说创作的高峰，也是40年代国统区长篇小说的优秀代表作之一。

作者力求把托尔斯泰《战争与和平》的史诗笔触，和罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》的心灵搏斗的描写艺术熔为一炉，形成一种政论、哲理和抒情诸多艺术要素相交织的浓重的艺术风格，展示了大家族的破败、知识分子的心灵历程和自上海“一二八”事变到苏德战争爆发这十年间我们民族的历史。

上半部继承《红楼梦》和巴金的《家》的传统，描写苏州头等富户蒋捷三一家在内外多种力量冲击下分崩离析的过程，穿插交错地描写在上海、南京、苏州的蒋家儿女的活动以及各自不同的思想风貌。下半部集中写蒋捷三的小儿子蒋纯祖从“七七”事变到苏德战争爆发大动乱中的艰难曲折的生活道路，纵向展开主人公的心灵历程。

《财主的儿女们》因注重主观感情的渗入，追求心理描写的深度，富于慷慨悲壮的悲剧美，成为新文学史上的重要作品。

知识点二 无名氏的小说

无名氏(1917-2002)，本名卜宝南，后易名卜乃夫。1943年首次以无名氏为笔名发表小说《北极风景画》，轰动一时。1944年去重庆，抗战胜利后到上海，后隐居杭州，从事写作，有《一百万年以前》、《塔里的女人》等作品。他当时计划要写一本巨作《无名书》，1947年他写了第一卷，即《野兽、野兽、野兽》，1948年完成了第二卷《海艳》，1949年写了第三卷《金色的蛇夜》的上半部分，1950年到1960年续写“无名书”多册。

从定位来说，无名氏是一个浪漫主义作家，他对整个世界是恐惧的，所以他要把自己的理想放到异国情调或荒山野岭当中去。在写作中，他常常设置一些精巧的结构，摆脱了传统通俗小说讲话的模式，同时运用现代技巧，采用多种叙事人称，打破时空界限，文笔跳跃，使作品带有叠影、颠倒、错综的艺术效果。在行文上，常用排比、

重复和冗长的句式，语言过于繁复华丽，有狂轰滥炸式的感觉，这种狂放而毫无收手的文体给作品本身带来一定的损害。

知识点三 徐訏的小说

徐訏（1908-1980），字伯訏，浙江慈溪人。1937年发表震惊文坛的成名作《鬼恋》，被称为文坛上难得的“鬼才”。1943年在重庆发表其早期长篇小说代表作《风萧萧》，风靡一时，该年徐訏的作品居大后方畅销书的榜首，因而被人被誉为“徐訏年”。1950年移居香港。现代文学阶段的主要作品有中长篇小说《吉布赛的诱惑》、《一家》、《荒谬的英法海峡》、《精神病患者的悲歌》、《风萧萧》等，小说集《烟圈》、《幻觉》、《阿拉伯的女神》等，另有大量其他文体作品。

徐訏于诗歌、剧本、小说、散文、小品、文艺评论皆著述颇丰，尤以小说成就最大。其作品多以爱情为题材，但手法新颖，脱出传统爱情小说的窠臼，令人耳目一新，并善于发掘人性的繁复深细处，浪漫气息浓郁。

第十二部分 张恨水与现代通俗小说

◆ 模块一 与新文学比翼齐飞的通俗小说

知识点一 通俗文学迅速发展的原因

（一）通俗文学能够在近现代获得持续和迅速的发展，归根结底是由于文学的市场化传播机制与通俗文学的内在发展要求之间的某种契合。

（二）根据读者需求灵活应变，是通俗文学市场策略的一个重要方面。

（三）通俗文学作家善于紧跟时代，汲取新文学及西方文学的优长，不断进步和发展。

（四）平等的写作态度和自觉的服务意识是保证通俗文学获得成功的又一个重要方面

（五）通俗文学作家还有意识地降低作品难度，提高可读性。

◆ 模块二 张恨水：在“通俗”与“现代”之间

张恨水(1895-1967)，原名张心远，祖籍安徽潜山县。“恨水”是他的笔名，是从南唐后主李煜词《乌夜啼》“自是人生长恨水长东”中截取出来的，有勉励自己抓紧时间、珍惜生命的意思。张恨水的创作，以特殊的方式展示着中国社会的奇闻逸事、风俗习惯、民间疾苦、民族情绪和政治经济热点，尤其是对北京、江淮地区社会人情的描写，不无独到之处。

《春明外史》是张恨水的成名作，也是他最重要的代表作之一。小说以广角式镜头，对北洋军阀统治下北京社会生活的各个侧面进行了描写：无论是政界、军界还是教育界、新闻界、戏剧界，上至总统、总理、国会议长，下至跳舞场、游艺园、妓院，三教九流，尽收眼底。小说采用了“以社会为经，以言情为纬”的结构，将社会小说与言情小说熔于一炉，其主人公杨杏园是以张恨水自己为原型塑造的。

《金粉世家》描写了北洋军阀统治时期，国务总理金铨之子金燕西与平民女子冷清秋从甜蜜地恋爱、幸福地结婚到痛苦地离散的整个过程，并以此烘托和表现了金家由“大树底下好乘凉”到“树倒猢狲散”的盛衰历程，解剖了中国传统社会的宗法式家族生活。《金粉世家》曾被誉为是“民国红楼梦”，它与《红楼梦》在结构上、内容上、典型人物塑造上、艺术表现手法上都有许多相似之处，尤其是两者都将笔力集中在对一个大家族兴衰史的细致刻画上。

第二编 散文篇——自由而绚丽的情感世界

知识点一 中国现代散文的历史渊源

中国现代散文当然也和小说、诗歌一样，是横向借鉴与纵向继承的结果，也就是说是在吸收外来思潮和接受固有传统的基础上发展起来的，但相比之下，现代散文所受的外来影响的因素要少一些，它的根深深扎在丰厚的古代散文土壤中，并从中吸取了充分的养料。

知识点二 中国现代散文的历史演进

在新文学初期，中国现代散文的成就主要体现在鲁迅、李大钊等人创作的大量文艺短论和周作人、俞平伯、朱自清、许地山等人创作的抒讯报道，是中国现代报告文学的最初萌芽。真正有意识地把散文作为一种文学体裁来创作，是从1919年以抒情和叙事为主的“美文”开始的。

进入第二个十年，现代散文又以其丰厚的底蕴，在新的时代历史条件下，向着更加纵深和阔远的方面挺进，日益走向成熟和完美，进入全面丰收的季节。

从抗战爆发直到解放战争时期，社会动荡不安，时代急剧变化，现代文学第三个十年的散文创作面貌也发生了很大的变化，创作成绩较之二三十年代要逊色一些，但仍然有自己的特点

知识点三 中国现代散文的风格流派

（一）以文学研究会作家为骨干的标举为人生的写实派散文。主要作家有冰心、朱自清、丰子恺、梁遇春、许地山、叶圣陶、郑振铎、茅盾、王统照、庐隐等，他们在记叙抒情散文领域开拓着写实主义的道路，关注现实问题，思考人生意义，品味世态人情，脚踏实地地执著于建设一种写实求真、清新活泼的白话美文，并不断吐故纳新，是这个流派能够成为文学史上影响深远的散文流派的主要原因。

（二）以语丝社作家为代表的主张文明批评、社会批评的社会派散文。主要作家有鲁迅、周作人、林语堂、孙伏园、俞平伯等，尽管他们的思想和艺术主张都不尽一样，但在针砭时弊方面形成了大致一致的风格，就是所谓的“语丝文体”，特色是：“任意而谈，无所顾忌，要催促新的产生，对于有害于新的旧物，则竭力加以排击。”语丝社的散文创作主要有两大方面，一是以鲁迅为代表的杂文，一是以周作为代表的小品散文。

（三）以创造社为班底的旨在表现自我的浪漫派散文。尊自我，重主观，强调艺术是自我表现和内心的自然流露，强调灵感在创作中的作用。郭沫若的散文情调激荡奔腾，郁达夫的散文写得清新流畅，又俊秀圆润，富有激情和神韵，具有更大的影响。

（四）追求性灵的“闲适幽默”派小品散文。主要作家是周作人、林语堂、邵洵美、徐訏等。主要刊物有《论语》、《人间世》、《宇宙风》，以刊登小品文为主，提倡将“宇宙之大，苍蝇之微”全都纳入笔下，写作“幽默”和“以自我为中心、以闲适为格调”的“性灵”小品文。《论语》派前期文章尚能触及时弊、幽默中含讽刺。1934年后，讽刺锋芒日益减弱，幽默也流于说笑话。

（五）以左翼作家群为核心的倾向革命斗争的“新小品文”派散文。鲁迅、茅盾、陈望道、曹聚仁等是代表性作家，这一流派对《论语》派把小品文作为“小摆设”、“麻醉品”的倾向纷纷提出批评，提倡富于现实性、社会性、战斗性的杂文。

（六）《水星》、《文丛》等刊物上的青年作家为主力的锐意创新的抒情派散文。李广田、何其芳、陆蠡、丽尼、缪崇群等的创作，更多地吸收了现代派诗文的表现手法，来革新散文的抒情艺术，提高散文形式的审美价值，带有唯美倾向和现代派气息。

（七）抗战以后专门报道战争形势下军民生活状态的战地派散文，40年代以《鲁迅风》、《野草》作家群为基本队伍的、继承“鲁迅风”的战斗派杂文，都为现代散文的发展和繁荣作出了很大贡献。

知识点四 中国现代散文的总体特征

散文创作更加无形，是中国现代散文的总体特征之一。

现代意识的自觉，是中国现代散文的总体特征之二。

第十三部分 鲁迅散文的“深”与“广”

鲁迅一生写作了大量的散文作品，记录了其丰富的人生体验和深刻的哲理思考，包括散文诗集《野草》，叙事性散文集《朝花夕拾》以及《坟》、《热风》、《华盖集》、《而已集》等杂文集。

◆ 模块一 散文诗《野草》：内心积郁的艺术外化

鲁迅唯一的散文诗集《野草》收入作品 23 篇，包括《秋夜》、《影的告别》、《求乞者》、《我的失恋》、《复仇》、《雪》、《过客》、《狗的驳诘》、《墓碣文》等，《野草》是中国现代文学史上第一本散文诗集，同时也被认为是鲁迅最难读懂的一部作品。

知识点一 影响鲁迅情绪和生活，进而成为蕴涵于《野草》中的思想感情的事件

（一）“五四”后，新文化阵营的分化。

（二）他与二弟周作人的失和事件

（三）围绕女师大学潮、“三一八”惨案，与章士钊、《现代评论》派的“正人君子”以及北洋军阀政府间的矛盾冲突。

以上事件可以说都直接影响了鲁迅写作《野草》的心境和情绪。尽管他感到的尽是浓重的黑暗与虚无，但仍要做“绝望的抗战”，“肩住黑暗的闸门”，放青年“到宽阔光明的地方去”，这就决定了《野草》中的作品虽然流露出彷徨、苦闷、寂寞的情绪，但仍潜藏着在黑暗重压下的战斗精神、不懈的追求精神和英勇的牺牲精神，具有复杂深邃的思想蕴涵和鲜明独特的文化品格。

知识点二 《野草》的思想内容

1、意义指涉比较明朗的讽刺性、杂感型篇什。

（1）《淡淡的血痕中》、《这样的战士》呼唤与麻木卑怯的“造物主的良民们”不同的“叛逆猛士”与真正的“战士”。

（2）《狗的驳诘》、《立论》、《死后》、《聪明人和傻子和奴才》讽刺势利、贪婪与深入骨髓的奴性。

（3）《腊叶》、《一觉》则暗示或明言身边正在发生的执政府的镇压民众和军阀混战。

2、象征意味极浓厚的对人的生存困境的现实感触后的心灵滤化，是鲁迅当时心灵深处对社会、人生，乃至人类生存诸问题的最矛盾、最深刻的思索，是鲁迅所有苦闷的象征。

（1）《秋夜》是孤独的灵魂在凛冽浓重的环境中独语，“默默的铁似的直刺奇怪而高的天空”的枣树，夜游的恶鸟，夜半的笑声，扑火的青虫，小粉红花的梦，都以含混的措辞指涉一种难于直说的心绪。

（2）《影的告别》将自我分裂为影子与实体，通过两个“自我”的对话，传达心灵“彷徨于明暗之间”的命定的栖所。

（3）《墓碣文》采用死者为自己预刻的碑文形式，传达对决心自食的复仇的烈士的英雄的祭奠。

（4）《希望》、《死火》宣布反抗绝望的人生哲学。

知识点三 《野草》的艺术特色

1、在语言运用上，鲁迅吸收了中国文学的炼字传统和许多西文句法和语法，从而他的意象、句法和词藻突破了古代汉语的语汇的外延和表现系统，在吸取文言言简意赅特点的同时，又对它们进行了新的组合和搭配。

2、在意象营造上，鲁迅除使用联想、变形、想像等常用手法外，还充分调动了神话、传说、传统意象；

3、充分运用了梦境等朦胧、神秘、不稳定的内容，因而营造出了一种场景奇幻、色彩冷艳、意象奇崛怪异的艺术氛围，有力地映衬了思想的深奥和复杂。

4、在文体形式上，《野草》被称为“散文诗”，因而它的大部分篇章都是铿锵有力的格言警句，是朗朗上口、具有内在韵律的严整灿烂的诗行。

◆ 模块二 叙事散文《朝花夕拾》：通脱舒展的世相画

《朝花夕拾》是鲁迅写于1926年2月至11月间的10篇回忆性散文的结集，这10篇作品在出版前曾陆续发表于《莽原》半月刊，总题为《旧事重提》。1928年9月由北京未名社出版时，鲁迅写了《小引》和《后记》，因而这部散文集包括《小引》和《后记》在内共12篇作品。

《朝花夕拾》有着独特的文化价值、文献价值和艺术审美价值，是我们了解鲁迅生平思想的第一手资料。《朝花夕拾》描述了鲁迅从童年到壮年时期的某些生活片段，包括童年的兴趣和爱好，家庭教育和私塾教育，目睹庸医的害人，父亲的死，到南京求学的生活，富国强兵梦的破灭，日本仙台学医和终于放弃学医，辛亥革命前后的经历，给予过自己关心和帮助的师友，等等，具有明显的自传色彩。

◆ 模块三 杂文：特定时代的百科全书

鲁迅的杂文，结集的共有14本，包括《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》、《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》和《且介亭杂文末编》。此外，《集外集》、《集外集拾遗》、《集外集拾遗补篇》中也有许多杂文，鲁迅一生写作的杂文，数量达百余万字。

知识点一 杂文意识的成熟

(一) 杂文本身的自觉：现代杂文是一种新兴的文学形式，它萌芽于“五四”文学革命和思想革命，并在与封建旧道德、旧礼教和专制制度进行激烈的斗争、宣扬西方科学民主思想的过程中，得到了迅速的壮大和发展。

(二) 一是鲁迅对杂文文体选择的自觉，也就是鲁迅对杂文价值及其运用的重视程度。

(三) 鲁迅对杂文文体风格的自觉。

知识点二 杂文艺术的圆熟

鲁迅的杂文多姿多彩，尖锐锋利，精练泼辣，似匕首投枪，三言两语，就能把复杂深奥的事理说清，作者驾驭语言的卓越才能，令人叹为观止。这种艺术特点主要通过以下几个方面得以体现

一是政治性与形象性的有机统一，既立论准确，分析透辟，论证严密，具有强大的逻辑力量，同时又显示了议论的形象化，以对比、暗示、取譬、借喻等手法，使深奥抽象的思想观点变成具体可感的生动形象。

二是把战斗性与抒情性融为一体，既有尖锐犀利的笔锋，又有舒缓深长的情致。鲁迅的杂文往往把思想观点渗透在汪洋恣肆的感情波澜之中，既鼓舞人以战斗激情，又给人以轻松愉悦的艺术享受。

三是鲁迅的杂文还具有浓厚的幽默讽刺特色。他不仅措辞精到、词汇丰富，而且还常常运用反语、暗示、排比、夸张等手法，使描述的事物十分有趣，引入发笑，真可谓“嬉笑怒骂，皆成文章”。

第十四部分 朱自清散文的“情”与“景”

朱自清(1898~1948)，现代散文家，诗人和学者。原名自华，号秋实，后改名自清，字佩弦。原籍浙江省绍兴，生于江苏东海县。文学研究会代表作家。曾任清华大学国文系主任。先后出版散文集《背影》、《欧游杂记》、《你我》、《伦敦杂记》、《标准与尺度》、《论雅俗共赏》等。一生留下诗歌、散文、评论、学术著作26种，近200万言。

代表作：《匆匆》、《春》、《荷塘月色》、《背影》、《给亡妇》、《冬天》、《桨声灯影里的秦淮河》

◆ 模块一 “最完整的人格”

知识点一 朱自清散文的特点

朱自清早期的散文创作以游记成名。《桨声灯影里的秦淮河》、《温州的踪迹》、《绿》、《白水濠》等都是其中名篇。在游记的写作中,朱自清对游记中的细致的描写,展现出了朱自清真诚自然的人生态度与人格追求。

朱自清真诚朴素的个性,促使他将关怀的目光投向社会与人生,力图触及社会血和泪的本质。

40年代的朱自清改写杂文,一方面为了更有力地对严峻的现实发言,一方面也是实践他提倡的“谈话风”,其作品议论人生社会问题,增添了较浓厚的思辨色彩与哲学意味,语言亲切自然,雅俗共赏。

影响于朱自清散文创作的,是他特有的真纯朴素、正直不屈的人格风范,堪为中国现代知识分子的代表。

知识点二 朱自清对中国现代散文史的贡献

朱自清对中国现代文学的贡献是巨大的,他从事了许多开创性的工作,如创办文学史上第一本诗歌刊物——《诗》,并加入新诗创作的行列,写下了现代文学史上第一首抒情长诗——《毁灭》;编选《中国新文学大系·诗集》,并为之写了序言,第一次对新诗创作进行了历史性的总结;

第一次在大学课堂里开设现代文学课程——《中国新文学研究》,并且留有讲义稿本《中国新文学研究纲要》。继冰心之后,朱自清又以“美文”的创作实绩,彻底打破了复古派认为白话不能作“美文”的断言,更在古典文学与西方文化结合的基础上,奠定了具有中国民族特色的散文体制与风格。他的《匆匆》、《背影》、《荷塘月色》、《春》等名篇,以事传情,用笔朴实、平淡,却有极强的情感冲击力,被认为是白话美文的典范。

◆ 模块二 “一切景语皆情语”

知识点一 朱自清散文的类别

朱自清擅长写景抒情,通过对自然景物的精确观察,对声音、色彩的敏锐感知,由对千姿百态、动静交织的鲜明形象的塑造,以及巧妙的比喻和联想,构成一个细密、悠远、浑圆的优美意境。

朱自清的叙事抒情散文,叙述父子、夫妇间的深情厚谊,能够以可感的形象表现内心,人情人理,娓娓动人。

朱自清散文中还有许多记叙闲情的作品,虽然并不具有特别的高尚意义与社会价值,然而却是当时诸多知识分子生活的一部分。

知识点二 以《背影》为代表的朱自清散文的艺术特点主

(一)取材琐细,以小见大。朱自清的散文往往取材者小,所见者大,由点滴的感受或是微不足道的情景升发出深广的思想内蕴。

(二)感情真挚。深厚的情感注入是朱自清散文脍炙人口的重要原因,所抒之情都是作者发自内心的真实情感的流露,没有任何斧凿的痕迹。他的以家庭生活为素材的作品中所表现的或温厚、或感伤、或幽默的人伦之情,颇为动人。

(三)情景交融,构思精巧。朱自清的散文名篇,写景的往往是景中有情,情景交融,既有朦胧的画意,又有幽幽的诗情;而抒情的又往往情中见景,充溢着水乡风光。

(四)语言自然、亲切、漂亮。朱自清的散文语言别具质朴之美,构思精巧而又缜密,讲究节奏感和韵律美,善用长短句的巧妙搭配,读来错落有致,朗朗上口,颇有跌宕回环的听觉美感。

以《背影》、《儿女》为标志,朱自清在现代散文史上树立了一种平易、朴实、本色的散文美的典范。朱自清的“谈话风”形式则是传达上述“哀而不伤,怨而不怒”的诗意情感的最佳载体。情致的内敛潜隐往往易于营造恬淡的诗意,借助于“用笔如舌”的谈话风文体,朱自清以现实的人情物理为经,温厚的自剖自省为纬,营造出了独特的情致深潜、真挚清幽的诗意境界,成为朱自清对现代散文的独特贡献。

第十五部分 周作人散文的“味”与“趣”

周作人(1885-1967),浙江绍兴人,笔名启明、知堂等。早年留学日本时,与其兄鲁迅创办文学刊物《新生》;于“文学革命”时向旧文学发难,成为新文化运动和文学革命初期影响卓著的新文化先驱之一。他相继发表的《人的文学》、《平民文学》、《新文学的要求》等文章,鲜明地提出了一整套较为完备、系统的“人的文学”的理论主张,对中国现代文学的理论建设发挥了积极的作用。

周作人还是现代散文大家,对中国现代散文的繁荣和发展作出了特有的贡献。他发表于1921年6月的《美文》将文学性散文放到了与小说、诗歌、戏剧并列的位置上,从理论上为这一文体确立了地位。周作人以“平和冲淡”的小品文而著称,代表性散文集有《自己的园地》、《雨天的书》、《泽泻集》、《谈龙集》、《谈虎集》、《永日集》、《看云集》、《夜读抄》、《苦茶随笔》、《苦竹杂记》、《风雨谈》、《瓜豆集》、《秉烛谈》等。周作人的小品文取材广泛、不拘一格,恬淡从容、简素质朴、庄谐并出,显示了精湛的艺术造诣

◆ 模块一 “小品文之王”：平和冲淡，意蕴幽深

知识点一 周作人散文的艺术特色

第一,从散文的抒情方式来看,周作人往往是含情不抒,对社会世事作低调反映,使情感深蓄渊含,克制抒发,喜怒哀乐人心不露面,保持一种绅士风度。

第二,从散文的议论方式来看,周作人是长于议论的,他善于用幽默的文字,表达对于文化、文学,甚至是政治的批评。他将英国随笔的谈论风格,中国散文的抒情韵味,乃至日本俳句的笔墨情趣,融合在一起,形成了“夹叙夹议”的抒写风格。

第三,从散文的笔法来看,周作人的小品散文在写法上是较为松散的,并无固定章法可寻。他的基本笔法是一种“闲谈”式的,就像拉家常一样,随想随写,想到哪就写到哪。但是这种“闲谈”式笔法并不是漫无边际地拉杂扯淡,而是由内在的情致牵连全篇。

第四,从散文的语言来看,简洁老练是周作人小品文语言上的最大特色。

第五,旁征博引是学者式散文的一个共同特色。周作人善于在旁征博引之中自然而然地传授出丰富的知识,尤其显示出其知识的广博、学养的深厚。

知识点二 周作人散文的平和冲淡，意蕴幽深

周作人散文的“平和冲淡”中蕴涵着深刻,既有中国式的“闲适”,又有日本式的“苦味”,它是作者矛盾、苦闷心理自我调适和平衡的产物。表现在行文上,无论是抒情还是议论文字,他的态度都十分冷静与节制,对迫切、重要、与人生紧密相关的种种问题作静化、淡化、内化和深化的处理,叙事说理的成分多,抒情的成分少。他以散淡式的笔法写出浓厚的生活情趣,以冲淡的笔触抒发悠悠的情感,于质朴中流露出一种恬淡深长的诗意。更为重要的是,周作人的许多脍炙人口的小品文,其意义不仅在于文学价值上面,而且还在于它们典型地显示出作者的一种重要的心理特征,这就是对山水田园的深情依恋和归隐的潜在愿望。

◆ 模块二 学者式散文流派的开创与影响

知识点一 俞平伯

(一) 俞平伯散文的两个分期

以1928年为界,俞平伯的散文创作分为两个时期,前期以抒情散文为主,文笔细腻而绵密。他的美文多以吴越地方风物为主要抒写对象。如他的散文成名作《桨声灯影里的秦淮河》,记叙与挚友朱自清在月光皎洁的仲夏之夜,泛舟秦淮河。文中渲染了一种“空空的惆怅”的情怀,绘制了一幅“心和境的交萦互染”的朦胧迷离的境界。

1928年以后,俞平伯开始着重追求一种“素朴的趣味”,他的美文风格发生转向,由浓而淡,由繁而简,

刻意追求雅素古朴。

（二）俞平伯散文的艺术特色

俞平伯身上较多地留存着我国古代名士的气质和风度，这在他的美文中也清楚地映射出来。国学根底的深厚坚实，使他毕生沉浸在一种极为浓烈馥郁的中国传统文化氛围中，其文化心态、文化品格和审美情趣，也完全是中国式的，有着强烈的中国气派。

他写散文，崇尚取法明人小品，向往张岱等明代文人，清高的、出世的名士思想，在俞平伯的散文中表现得淋漓尽致。他使用的语言，古朴奥深，有些文章，干脆全用文言文。他的笔调，追求雅致和趣味。

在文字技巧上，俞平伯直承明末小品文的系统，他的目标是，一要有趣味，二要有知识，三要有雅致的气味。也因此使得他的散文不像“五四”初期的作品那样，欧化现象比较严重，而是更多地从现实生活和古代作品里吸取语言的营养，具有浓厚的民族气质。

知识点二 钟敬文

钟敬文，广东海丰县人。他既是我国著名的民俗学、民间文学研究专家，同时又是一位在 20 年代初即以“清朗绝俗”的小品文而在文坛崭露头角的散文作家。他的散文集《荔枝小品》、《西湖漫拾》、《湖上散记》等问世以后，引起了读者和选家的注意。

钟敬文将自己解放前的散文创作以 1930 年为界分为前后两个时期。前期主要是 1923 年至 1929 年前后，作者在故乡海丰、广州和杭州教书时所作的以山水、草木等自然景物为对象，风格幽静、清淡的小品文；后期则是作者在搁笔十多年后，重新开始于 40 年代的战地报告文学和文艺评论写作，这些文章，一改 20 年代小品文中的隐逸之思和田园诗人般的浅酌低吟、徘徊咏叹，而是紧扣时代脉搏，显示出一个进步知识分子在经历了日本侵华战争这样的民族大劫难以后，世界观、文艺观的转变。

钟敬文小说的艺术特色：首先，钟敬文的散文坦率、天真，喜怒哀乐溢于言表，感情表达较为直露、奔放和强烈，毫无矫饰的痕迹。其次，钟敬文较少单纯的“文艺性论文”，他的散文中的议论常常是与抒情结合的，在抒情中直接表露自己或赞扬、或愤慨、或鼓励、或谴责的态度，体现出了深沉的哀思。最后，钟敬文散文的旁征博引较多的体现在对旧体诗词的引入。

第十六部分 多种风情的散文小品

◆ 模块一 童心与悲悯：冰心、丰子恺等人的散文

知识点一 冰心的散文

冰心是现代叙事抒情散文的重要奠基者，1920 年起，已开始创作散文，至 1923 年出国留学后，专以写散文为主。某种程度上，其散文创作的成就就要高于她的小说与诗歌。散文集《寄小读者》、《山中杂记》、《往事》等是她的代表作。冰心的散文自成一体，是我国现代文学史上“最初的美文”。

散文集《寄小读者》充分体现了上述冰心的散文特色，在文学史上享有较高的地位。《寄小读者》是冰心 1923 年至 1926 年在美国留学期间写给国内小读者的 29 篇通讯的结集，最初发表在《晨报副镌》“儿童世界”栏，深情地表达了作者对祖国的眷恋，对亲人、故乡的怀念。作品所蕴涵的爱国主义和人道主义精神，闪烁着“五四”的时代光辉。

冰心散文的艺术风格：（1）温柔、深挚、细腻构成了冰心散文独特的艺术风格；（2）自然、清新、明丽是冰心散文的又一艺术特色。（3）冰心散文中行云流水般的语体特征。她将白话文、文言文、西文调和起来，融合成为典雅、明丽、凝练的散文语言，成为现代文学语言的典范。

知识点二 丰子恺的散文

从 20 世纪 20 年代至 70 年代，在长达半个世纪的岁月里，丰子恺写下了大量的散文随笔，并出版过多种散文随笔集，其中尤以《缘缘堂随笔》闻名。

（一）丰子恺散文的题材内容

1、儿童题材的作品在丰子恺的创作中占有相当突出的比重，不灭的童心一直是贯穿在丰子恺艺术创作中的一个重要内核。在散文中，丰子恺通过对生活细节的描写，表现了对人世间虚伪、卑俗、自私的憎恶，对儿童的真诚、纯洁、聪慧的赞美，充满了清幽玄妙的情趣。

2、丰子恺散文中带有明显的佛家思想的痕迹，他非常善于发现生活中的佛理，并把佛理生活化。常常表现为在平淡无奇、司空见惯的日常生活中发现暗合于佛理的人生百相，通过一个故事、一个比喻、一次见闻将所要表达的佛理（指其创作中流露出的佛家哲理和其他对人生社会的哲理性思考）讲述出来。

3、丰子恺散文中，也有关怀现实人生的作品。从 30 年代起，他的笔触逐渐转向对世间百态的描画与讽喻，现实性有所增强，如《吃瓜子》、《穷小孩的跷跷板》、《三娘娘》等篇；抗战后的篇章，更多激愤之声，与前期作品平和的格调大不相同，如《防空洞中所闻》、《贪污的猫》等都是控诉、讨伐之力作。

（二）丰子恺散文的艺术特色

1、丰子恺善于采用设喻式的结构来阐述文章的题旨和内涵，如《剪网》、《儿戏》等篇在表层的叙事结构里都包含着更深一层的思想蕴藏，透过一个清新浅显的故事往往能让人悟出另一番深刻、复杂的人生道理，这一点也明显露出佛家思想的佛教文学对作者的影响。

2、其次，他善于以敏感细致的笔触来捕捉生活中的细枝末节，显示出一种以小见大、举重若轻的本领。

3、丰子恺还善于把诗、画、文三者的意境圆满地糅合在一起，具有一种清幽玄妙、灵达通脱的独特韵味。

◆ 模块二 优雅与闲适：梁实秋、林语堂等人的散文

知识点一 梁实秋的散文

梁实秋(1902-1987)，北京人，现代散文家、翻译家。代表作有杂文集《骂人的艺术》，散文集《雅舍小品》、《秋室杂忆》、《文学因缘》等，其中尤以“雅舍”系列散文最为著名。

与老舍、林语堂等人一样，梁实秋堪称 20 世纪中国散文的幽默大师，《雅舍小品》给予读者最突出的印象乃是其幽默感的优雅从容。他总是用一种随遇而安的心态，以超然的目光审视社会世相、人生百态，又以一种幽默、闲逸的心态冷静地审视、玩味之，其中既有儒家的冲和，又有老庄的通达，也有佛禅的超脱。

知识点二 林语堂的散文

（一）林语堂简介

林语堂（1895 - 1976），原名和乐，后改名玉堂、语堂，福建龙溪人。

林语堂发表在《语丝》上的杂文多收在 1928 年出版的《剪拂集》中。林语堂早期的杂文创作较为集中地体现了“语丝”派散文的特点：“任意而谈，无所顾忌”。他猛烈抨击中国传统的旧道德和旧文化，提出改造中国国民性的思想和建立“欧化的中国”的主张；关心政治，提倡民主自由，支持群众运动，揭露北洋军阀镇压进步学生的暴行，批判现代评论派等“正人君子”的伪善面孔。这些主张体现在《论性急之中国之所恶》、《祝土匪》、《劝文豪歌》、《咏名流》、《悼刘和珍杨德群女士》等文章中，表现出“语丝”派散文慷慨激昂、悍泼放肆的文风。

1933 年 4 月，林语堂在《论语》第 13 期上发表了名为《论文》的一篇文论。文章借评述明末公安、竟陵派的文艺理论提出了“性灵”文学的主张，认为“性灵派文学主‘真’字。发抒性灵，斯得其真”，强调文学的个性和抒情性。

（二）林语堂所追求的小品文的特征

1、首先在内容上，这种小品文以描写“自我”为要义。

2、其次在文体上，这种小品文主张一种“闲适笔调”。

3、第三，与这种“闲适笔调”密切相关的，就是林语堂对于“闲适的幽默”的提倡。

“自我”、“性灵”、“闲适”、“幽默”这些特点，构成了林语堂提倡的闲适小品的基本风格，而它们之间也是相辅相成、互相关联的，共同构成了林语堂关于性灵文学的美学追求。

◆ 模块三 精致与素朴：何其芳、李广田等人的散文

知识点一 何其芳的散文

何其芳(1912-1977)，现代散文家、诗人。代表作有散文集《画梦录》、《刻意集》、《还乡杂记》，诗集《预言》和《夜歌》等。何其芳生于四川万县一个老式乡村绅士家庭，在乡下刻板寂寞的生活中度过了忧郁的少年期，由此养成沉默、爱思索的性格。1936年与卞之琳、李广田共同出版的三人诗合集《汉园集》，使他成为“汉园三诗人”之一。早期诗作后集为《预言》出版。1933年开始写散文，后结集为《画梦录》出版，这个时期的其他作品包括历史故事、独幕剧和诗则集为《刻意集》出版。1935年秋起，先后到天津和山东莱阳教书，目睹了社会的不义，这在散文集《还乡杂记》和诗集《预言》卷三中表现得十分鲜明。

最能体现何其芳才情和艺术创造的是散文集《画梦录》。

知识点二 李广田的散文

李广田的散文创作，有着坚实的生活基础，直接托出自己的爱情和喜怒哀乐，以素朴、疏朗为美，往往在素淡中流贯着脉脉的情思。

就散文的总体风格而论，他更有自己的特色：质朴、清淡、婉约。淡淡的抒情融化在对人物的精心刻画或生活场景的亲切描述之中，于质朴中透露着刚健，在朴拙的语言外衣下流动的永远是一个诗人的赤子之情。

李广田30年代散文创作的一个重要特点，是“回归了中国风土”，

李广田散文的形式成就：一是叙事兼有抒情的散文小品，一是以抒情为主的散文诗。其中前者占绝大部分，受周作人散文小品和英国乡土文学的影响。而以抒情为主的散文诗，受到了西方象征派和鲁迅《野草》的影响。在内容、情调、手法上与《野草》有着一脉相承的联系。

第三编 诗歌篇——细腻而博大的心灵回响

知识点一 中国现代新诗的孕育和兴起

1917年2月，胡适最早尝试新诗创作，在《新青年》率先发表了《白话诗八首》。1920年3月，他出版了白话诗集《尝试集》，这是中国现代文学史上第一部新诗集。1918年5月，刘半农在《新青年》上发表《卖萝卜的诗人》，这是中国现代最早出现的无韵新诗，同年7月，他又在《新青年》上发表《窗纸》和《无聊》等作，这是中国现代最早出现的散文诗。

初期白话诗的代表作品还有：沈尹默的《月夜》和《三弦》；周作人的《小河》、《过去的生命》和《山居杂诗》；俞平伯的《冬夜》和《西还》；康白情的诗集《草儿》、刘大白的诗集《旧梦》和《卹吻》等。

知识点二 中国现代新诗的发展演进

从风格流派的角度来看，中国现代新诗可大体归为：早期写实派、早期浪漫派、湖畔诗派、小诗派、新月诗派、象征诗派、现代诗派、中国诗歌会派、七月诗派、九叶诗派、晋察冀诗派等，而从诗歌本身的内在关联与发展趋向来看，中国现代新诗又可大致分为四个阶段：

(一) 一是以胡适、郭沫若为主要代表的尝试和创造期。冲破传统的诗歌观念，打碎旧诗格律的枷锁，创造现代白话自由体的崭新形式，是这一阶段诗歌创作压倒一切的特征。

(二) 以新月、象征、现代诸多诗派为主要代表的反省、深化期。对新诗格律化的理论建设及其实践、对新诗形式完美的追求，以及对多种艺术手法在诗歌中运用的探讨，是这一阶段现代诗人所担负的主要使命。

(三) 以艾青等人为主要代表，把现代新诗推向了又一个高潮。民族性与世界性的融合，诗歌本体的进一步开放和完善，使诗歌获得更大意义上的自由与和谐

知识点三 中国现代诗的本质特征

首先是现代新诗与世界诗潮的关系。整个中国新文学的形成就是与世界文学大潮的冲击有着密切关联的。

二是现代新诗与中国诗歌传统的关系，现代新诗是植根于民族传统文化土壤之中的，传统诗歌的美学意境，古典诗人的审美修养，尤其是中国古典诗歌感时忧民、愤世嫉俗的传统精神，更是在很深的层次上对现代诗人的创作产生了无形的巨大的影响。

三是中国新诗那种始终不断探索、创新和突破的进取品格。

第十七部分 现代新诗的开创与确立

作为新文学历史上第一位尝试写新诗、第一位倡导白话新诗的诗人，胡适被誉为我国现代新诗的“开山鼻祖”。1917年2月，他在《新青年》率先发表《白话诗八首》。1920年3月，出版《尝试集》，成为新文学第一本白话新诗集，影响深远。其后，初期重要的白话诗人刘半农、沈尹默、康白情、俞平伯、刘大白、朱自清等，在新诗的内容和形式上进行了多方探索，作了重要的尝试。直至1921年郭沫若《女神》的发表，标志着现代新诗的确立。

◆ 模块一 《尝试集》及白话新诗的最初探索

知识点一 胡适的《尝试集》

（一）《尝试集》的主要内容

《尝试集》的内容，大致可分为以下两类。第一类作品反对封建专制，歌颂民主与自由。《尝试集》第一编主要表现了作者反孔、反封建专制，歌颂资产阶级革命的民主主义倾向。第二类作品表达作者的生活感受，抒发个人志趣。这类作品的内容多是一些个人的感触及其喜怒哀乐。反映了时代知识分子某些生活侧面和思想感情，格调健康明朗。

（二）《尝试集》的特点

《尝试集》的白话新诗具有以下特点：

第一，语言明白清晰。其文字言语都如一股寒泉，清沁心脾，其诗亦天然近于白居易。

第二，富于写实的精神。胡适的作品严格地排斥一切陈词滥调，“做诗如说话”。不立异，不矜奇，老老实实写他的日常生活。好处则如聚家人父子，絮语家常，虽然柴米油盐的琐碎，却使人感到一种和蔼亲切之趣。

第三，作品或运用直接的描写，或运用浅显的象征。如《老鸦》中“我”的形象，写那“不能呢呢喃喃讨人家欢喜”的老鸦，以隐喻自己的人格独立和个性解放思想。

（三）《尝试集》的对新诗发展的贡献

- 1、在内容上力求彻底革新，整部《尝试集》的基本内容是反对封建遗风，书写个性解放。
- 2、突破旧诗的藩篱，大胆创新诗体
- 3、《尝试集》吸收中外诗歌的艺术长处，探索新诗的写作方法

知识点二 初期白话诗的多方尝试

（一）刘半农

1、刘半农写作的题材多是穷困的工农、人力车夫、小商小贩以及失业的知识分子，将人民群众的悲苦际遇同富人们的奢侈生活进行鲜明的对比

2、十分重视民歌，除了收集整理民歌外，还写了不少访民谣民歌，用民歌的形式写成白话诗，自成一格。

3、对白话新诗的理论作出贡献，在发表于1917年5月的《我之文学改良观》中提出“增多诗体”“于有韵之诗外，别增无韵之诗”。发表于1918年5月的《卖萝卜人》，是中国现代最早出现的无韵诗。

（二）沈尹默

沈伊默的《三弦》，运用双声叠韵造成节奏的抑扬顿挫，意境别致，证明了白话诗同样可以制造意境，被胡适称为“一首最完全的诗”

（三）俞平伯、康白情、刘大白

俞平伯的《冬夜》与康白情的《草儿》是20世纪20年代最有影响的诗集。《冬夜》的内容多是对人生问题的思索，形式方面受到旧诗词曲的熏染，从词语、音律到表现手法都可以看出。人生哲学的表达与新旧杂糅的语言称为他新诗的特点。俞平伯诗中欧化的文法最能反映早期白话新诗的“过渡性”。

康白情在诗体和语言上大胆创新，善于写景。诗集《草儿》多收“别情诗”和“记游诗”，善于叙述描写。刘大白有诗集《旧梦》和《邮吻》。刘大白的新诗多采取歌谣形式，语言浅显易懂。

◆ 模块二 《女神》与一代诗风的确立

郭沫若（1892-1978），原名郭开贞，号堂武，“沫若”是他在1919年开始发表新诗时所用的笔名。

知识点一 《女神》简介

《女神》除序诗外共收诗56首，集中最早的诗写于1918。《女神》除《序诗》外，共分三辑。第一辑包括《女神之再生》、《湘累》和《棠棣之花》三部诗剧；第二辑为《凤凰涅槃》、《炉中煤》、《天狗》等具有“五四”时代特征的作品；第三辑为《死的诱惑》、《日暮的婚筵》、《上海印象》等最初试笔和回国后创作的具有优美风格的作品。第一、二两辑大多是“五四”以后的诗作，体现了“五四”时代狂飙突进的时代精神，格调雄浑豪放，是诗化了的“五四”精神。第三辑主要是受泰戈尔影响而创作的一些清新恬淡的抒情小品。它们写爱情、春愁、离绪，郁积着诗人的忧伤愤怒。其中，第二辑最能代表郭沫若的成就和风格。

知识点二 《女神》的思想内容

第一，个性解放的强烈要求。《女神》中的诗作崇尚自我，是“五四”个性解放的强烈体现。

第二，反抗、叛逆与创造精神的歌唱。《女神》中，诗人反抗、叛逆精神得到充分的张扬。

第三，爱国思想的抒发。

第四，《女神》强烈而集中地体现了诗人对光明和民主的向往。

知识点三 《女神》的艺术特色

《女神》具有鲜明的浪漫主义特色。它的浪漫主义特征，主要表现在以下几个方面。首先是强调自我表现，强调个性解放，强调理想追求。其次，诗人在抒发情感时，常常采用托物言志的手法，主要借用神话传说或历史故事中的形象来寄托自己的理想。再次，是汹涌的情感和丰富的想象力。

知识点四 《女神》的意义

诗的形式上，郭沫若主张“决端的自由，决端的自主”，在主情主义基础上让感情自然流露，这与他的让感情“自然流露”的诗歌主张是相一致的，并以此支配诗行，或长或短，对格律进行大胆的革新，无固定的格律和形式，完全服从于诗人感情自然流泻的需要，引起诗歌史上的大革命。

郭沫若也注意诗篇的乐感，比较注意运用音韵，来加强诗篇的艺术效果。既有独特的诗剧形式，也有自由活泼的自由诗体。诗节有长有短，诗行字数有多有少，这一切都服从于诗人内心表达情感的需要，这样多姿多彩的诗歌形式给读者全新的阅读感受。

《女神》以其雄放的姿态独步“五四”诗坛，不仅内容上完全崭新，而且适应内容需要，创造了一种现代化的自由诗体，形成了一种壮美雄丽的艺术风格。《女神》所显示出来的鲜明的时代色彩，宏大的艺术魄力，独创的艺术风格，丰富了我国诗歌创作的宝库，对后来的诗人产生了巨大的影响。它使中国现代诗歌很快地结束了“尝试”时期，迅速地取代了传统旧诗，开始了新的发展。

第十八部分 现代新诗的初步繁荣

◆ 模块一 湖畔诗社：对纯情至爱的执著追求

知识点一 湖畔诗社

湖畔诗社是五四运动影响下产生的一个文艺社团，以创作爱情诗闻名于世。1922年4月，由潘漠华、冯雪峰、应修人、汪静之四个热爱新诗创作的青年，在杭州西子湖畔成立了“湖畔诗社”。认为写诗就是情感的自然流露。他们的诗都是从心底喷涌而出，虽然不乏幼稚之处，但清新、流畅，

1922年2月，湖畔诗社出版了四人的诗歌合集《湖畔》。这是湖畔诗社第一本诗集，也是中国新诗坛上第五本诗集。

湖畔诗人中，汪静之的成就最大。他的第一部诗集《蕙的风》勇敢写出了少男少女的生理欲望，表达了青年性的苦闷以及想要抒发而不敢直白的呼声。

◆ 模块二 冯至：“中国最杰出的抒情诗人”

知识点一 沉钟社

沉钟社是20世纪20年代中期出现的以青年作家为主的文学团队。1925年10月，杨晦、陈炜谟、陈翔鹤、冯志这思维文学青年有感于德国戏剧家霍普特曼的童话剧《沉钟》的启示——艺术的成功在于坚韧不拔的精神——在北京出版了《沉钟》周刊，沉钟社因此形成。

知识点二 冯至

冯至的诗歌分为抒情诗和叙事诗两种类型，收入《昨日之歌》和《北游及其他》两个集子。他的诗歌深受晚唐、宋词和德国浪漫主义诗人的影响，意象新颖独特，语言舒卷自如，反映了“五四”后知识青年渴望光明的探索激情与艰难的寻求出路的苦闷心态。

冯至早期的抒情诗善于从日常生活中发现诗情，善于从平凡的小事中捕捉诗意，把来自生活的真切体验同新颖含蓄的意象绵密地糅合在一起，产生幽婉深沉的韵味

◆ 模块三 李金发及初期象征派：朦胧的诗情与奇异的色彩

知识点一 以李金发为代表的象征诗派

（一）象征诗派产生的原因

象征诗派产生的外在历史原因主要是：20世纪20年代中期，严峻的社会矛盾给一些知识青年带来了新的苦闷和感伤，他们追求、幻灭、颓废、徘徊……这种情绪不仅是初期象征派诗歌产生的思想基础，也是这一诗派创作的思想基调。因此，这时引进的具有很浓“世纪末”感伤情绪的象征主义，让他们觉得格外亲切，纷纷学习。

象征诗派产生的内在动因则是：当时新诗发展到了一定程度以后，早期白话新诗显得过于浅切直露，而新格律诗则过于艳丽，有志于新诗创作的诗人们需要进行新的探索和突破，而象征主义诗歌则为他们的探索提供了新的思路 and 新的养分。

（二）早期象征诗派的艺术特色

首先，他们强调艺术必须表现自我。

其次，他们强调诗歌的象征和暗示的方法。法国象征派诗歌的一个突出特点是注重主观世界与客观对应物的契合，注重诗的意象暗示功能和神秘性。

第三，他们强调诗歌语言的音乐美和色彩美。他们针对“五四”初期新诗过分散文化而缺少艺术锤炼的毛病，提出了诗歌语言“音”与“色”结合的美学主张。

（三）李金发的象征诗创造

在初期象征诗派诗人中，真正系统探索象征主义诗歌理论并全力从事创作的是李金发。1925年11月，他的第一部诗集《微雨》出版。接着于1926年、1927年相续出版了第二、第三本诗集《为幸福而歌》和《食客与凶年》。

《微雨》是中国新诗史上第一部象征主义诗集，朱自清说李金发是把法国象征主义手法“第一个介绍到中国诗里”，“是一支异军”。

李金发先后创作诗歌四百余首，从题材上看，大致有三类：一类是歌唱爱情，表达理想与现实的冲突，如《心愿》、《墙角里》、《一个简单的故事》等；另一类是描摹异国风情，反映诗人内心的惆怅，如《巴黎之呓语》、《卢森堡公园》、《柏林初雪》、《东方人》等；再一类以描写自然景物为主，如《罗浮山》、《临风叩首》等。

注意：作为李金发的代表作，《弃妇》一诗体现了李金发诗作（实际上也是整个初期象征诗派）的一些特点。

1、首先，是打破常规逻辑，省略一般的联想过程，以跳跃的思绪引发读者去展开想象。

2、其次，是新奇的比喻和充满暗示的意象。诗人不仅对弃妇的愁苦和绝望的具体比喻很特别，而且用弃妇来整体喻示诗人自身的命运也是新颖奇妙的。

3、第三，是通感手法的运用。

4、第四，是用象征性的意象来凸显诗人内心潜在的主观意识。

第十九部分 新月诗派：追求美的诗形

活跃在20年代中期至30年代前期的“新月诗派”，以其系统的理论主张和鲜明的诗歌风格在现代新诗史上别立门户，对新诗的发展产生了重要的影响。他们的创作在一定程度上克服并纠正了“五四”以来白话新诗过于松散、随意等不足，对中国现代新诗的健康发展作出了特有的贡献。

◆ 模块一 “新月”：对新诗发展的反思与观照

以《诗镌》的创办为标志，新格律诗派即“新月诗派”开始形成。

知识点一 新月诗派的艺术主张

（一）首先，他们系统地阐述了新诗格律化的理论，强调新诗最主要的审美特征应该是“和谐”与“均齐”，这突出体现在闻一多提出的诗歌“三美”（即“建筑的美”、“音乐的美”、“绘画的美”）主张上。

（二）其次，强调扩大新诗的抒情领域，丰富新诗的抒情技巧，把“理想的爱情”题材引入现代新诗，运用心理分析的方法开掘新诗情感的内涵，并且崇尚自然，注重“性灵”，为新诗注入了新的情感活力。

（三）第三，注重对诗体形式的探索，翻译和移植了英国、意大利等大量的外国诗体形式，尽管不完全成功，但对开阔新诗诗体形式试验的思路起到了很大的引领性作用。

◆ 模块二 闻一多：新诗格律化的倡导者与实践者

闻一多(1899-1946)，原名家骅，字友三，湖北浠水人，著名诗人、学者。1928年3月与徐志摩等人创办《新月》和《诗刊》等杂志，成为前期新月派的重要代表和格律诗理论的奠基者。抗战爆发后，在西南联大任教8年。1946年7月15日，在“李公朴先生死难经过报告会”上，闻一多发表了《最后一次演讲》，当晚被国民党特务暗杀。

作为新月社的重要代表之一，闻一多是其诗歌创作理论的有力提倡者和实践者。1935年8月，朱自清在为《中国新文学大系·诗集》写的导言中，指出闻一多是“最有兴味探讨诗的理论 and 艺术的”。在他的诸多对诗歌理论进行阐发的文章中，最集中、最有代表性的是《诗的格律》。

知识点一 闻一多的诗歌理论

(一)《诗的格律》

闻一多认为：“从表面上看来，格律可从两方面讲：一是属于视觉方面的；二是属于听觉方面的。这两类其实又当分开来讲，因为它们是息息相关的。譬如属于视觉方面的格律有节的匀称，有句的均齐。属于听觉方面的有格式，有音尺，有平仄，有韵脚；但是没有格式，也就没有节的匀称，没有音尺，也就没有句的均齐。”在这里，闻一多提出了“均齐”的诗美追求。

(二)三美理论

闻一多还提出了著名的“三美”，即“诗的实力不独包括音乐的美（音节）绘画的美（辞藻），并且还有建筑的美（节的匀称和句的均齐）”。“三美”原则成为新诗格律化主张的标准。所谓音乐美，即音节和韵脚的和谐，一行诗的音节的排列组合要有规律；绘画美，即诗的辞藻要力求美丽丰富，富有色彩性，讲究诗的视觉形象和直观性；建筑美，即从诗的整体外形看，节与节之间要匀称，行与行之间要整齐，虽不必呆板地限定每行的字数必须一样，但相差不能太大，以此造成整齐的感觉。

(三)《红烛》和《死水》

1、《红烛》

《红烛》收诗103首。序诗《红烛》是整部诗集的纲。诗人选择了一个具有民族特色的意象——红烛，红烛象征着美，象征着幸福，也象征着作者的心。红烛既“心火发光”，有“创造光明”的积极追求，但同时又灰心流泪，这体现了“五四”落潮以后的黑暗现实给诗人心里带来的无奈和沉痛。但是作者之可贵，在于他并不放弃，而是依然努力创造光明，体现了为真理献身的精神。《红烛》中最突出的诗是爱国诗。

2、《死水》

第二本诗集《死水》1928年1月由新月书店出版，是闻一多“三美”理论的范本。《死水》的最大成就就是新诗音韵形式的创制。在这部诗集中，闻一多借鉴西方格律诗的体格，对照中国古典诗词的平仄、用韵，发掘现代语言本身的音乐性，创制出各种情调的新格律诗。

其主要特性，就是以多变的节奏（音尺）和用韵，表达多样的生命体验。集中《收回》和《“你指着太阳起誓”》是两首十四行诗，前者是一首完全合格的莎士比亚体，起伏的句中韵，编织成一篇极美的音乐小品。后者算是一篇彼特拉克体与莎士比亚体的融合——或者干脆说是中国化的创格，

《死水》全面实践了闻一多对新格律诗的追求，显示了他创作的风格，诗节匀称，诗句均齐，韵律工整而富于节奏感；时常将绘画美的色彩和诗的感情色彩融为一体，于精密的构思里显示出诗的神韵，在鲜明的对比中形成凝重的感情力度。他吸收了西洋诗某些音节的长处，结合我国古典诗词的经验和现代汉语的特点，创造和实践着新诗的格律和形式。尽管他的主张存在不完善之处，一些诗作存在凑字、凑韵或凑行的缺点，但他对诗歌格律的提倡是对“五四”新诗散而无章诗风的一种扭正。这对中国新诗发展是一个贡献。

◆ 模块三 徐志摩：“不舍昼夜的一道生命水”

徐志摩(1897——1931)浙江海宁人。1923年在北京发起成立新月社，1926年4月曾任北京《晨报副刊诗镌》的主编。1927年南下上海等地，在上海光华大学、南京中央大学任教的同时，继续从事诗歌创作，1928年与胡适等人筹办新月书店，并主编《新月》月刊。1931年11月，因飞机失事身亡。徐志摩是新月诗派最有代表性的诗人之一，他的诗集有《志摩的诗》(1925)、《翡冷翠的一夜》(1927)、《猛虎集》(1931)和《云游》(1932)，此外还有集外诗作和译诗近百首。

知识点一 徐志摩的诗歌理论

作为新月派的代表诗人，徐志摩也发表了一些对诗歌的看法，力求在格律上有所建树。徐志摩认为，新诗应当创造完美的格律。他说“完美的形体是完美精神的唯一表现”

徐志摩注重诗的整体美。将一首诗看做一个有机整体，讲究部分与部分之间的关联，部分对全体的有比例，这是徐志摩在诗的完美的形体这一总的审美原则指导下的一个具体诗歌美学观点。

徐志摩的创作对新诗的最大影响在于他诗歌的音乐性。他是新月派提倡“音乐美”的最好的实践者。

知识点二 徐志摩的诗集

(一)《志摩的诗》是徐志摩自己编选的第一本诗集,这本诗集的出版使他名声大振。在这本诗集中,徐志摩尽情抒发了自己的热烈感情、对理想的追求及刹那间的情思。代表性的诗作有《雪花的快乐》、《为要寻一颗明星》、《多谢天!我的心又一度的跳荡》、《沙扬娜拉》等。

(二)《翡冷翠的一夜》是徐志摩的第二本诗集,是他在1925年到1927年部分诗歌创作的总汇。这个诗集中包括有哈代、罗赛蒂等诗人的译诗,有他漫游欧洲时对异国风光的赞美,也有许多爱情的诗篇及对生活失去希望的颓废感伤的诗句。

(三)《猛虎集》和《云游集》收录的是徐志摩后期的作品,大部分诗歌内容上比较空泛,思想的矛盾和混乱历历可见,形式上却越来越追求整饬,技巧上也更趋于成熟。

知识点三 徐志摩诗歌的艺术特色

第一,灵动飞扬,洒脱妩媚。如脍炙人口的《沙扬娜拉》,虽只有短短五行,却将日本女郎与朋友道别时的神态、情绪、心理活动都栩栩如生地表现出来,挥洒自如、轻盈、柔和、恬淡,忧伤中有期盼,整首诗飘荡着一种复杂的情感。诗歌的中心意象是一朵不胜娇羞的莲花,用以状写日本女郎温柔多情的神态,贴切传神,既纯洁无瑕又楚楚动人,显示出徐志摩诗歌特有的柔婉妩媚的情韵。

第二,诗中有回环往复的节奏美,音韵美。如《再别康桥》,康桥周围有名的景物很多,但诗人却着力描写康河。每一节的开头或者最后采用重复手法,每节四行,隔行押韵,音律和谐,富于音乐美。他认为“一首诗的秘密也就是它的内含的音节的匀整与流动”,音节是诗的“血脉”。在用韵上,他多采用西洋诗押韵的方法,如《先生!先生!》用随韵(AABB),《为要寻找一个明星》用抱韵(ABBA),《他怕他说出口》用交韵(ABAB),使诗韵的和谐中显出变化。

第二十部分 现代诗派：探索纯粹的诗意

现代诗派的出现有其历史渊源,它既是初期象征派的继承,又是“新月”诗派演变发展的结果。曾在20世纪20年代追随初期象征诗派和新月诗派的一批青年诗人,包括施蛰存、戴望舒、卞之琳、何其芳、废名等人,以他们特有的思想情绪和艺术手法,丰富了现代新诗的格局,提高了新诗的表现艺术,扩大了新诗创作的视野,特别是在探索中西诗歌审美追求的契合点上,开辟了一条现代新诗的发展道路。

◆ 模块一 “现代”诗派：寂寞与失落的产儿

知识点一 现代诗派兴起的原因

(一)现代派诗人的生活环境不同于“五四”时期的热情澎湃,大革命失败后的恐怖政治与破败荒凉的社会现状使部分知识分子陷入了理想幻灭的悲哀,进而对一战后以艾略特为代表的现代主义诗潮中的虚无与绝望心态产生了共鸣。

(二)无论是后期新月诗人由形式上片面追求新诗艺术的改进,还是象征派诗人对法国象征主义的生搬硬套,都无法真正从质的层面提高新诗的水平,新诗的问题仍然未能解决。现代诗派正是在继承新月诗派与象征诗派的基础上,又对二者加以改造与超越,力图更为深入地探索新诗艺术的发展。

(三)新诗发展的到30年代,已经积累了丰富的经验与足够的参照,为现代诗派在诗歌艺术道路上的努力探索与大胆实践,提供了充分的条件。

知识点二 现代诗派与象征派

现代派“现代的诗艺”的确立与此前的象征派诗歌有着直接的渊源关系,他们都推崇法国的象征主义,努力寻求象征主义与中国民族传统的结合点。现代诗派追求诗意的朦胧蕴藉,认为应借助巧妙的笔触描写内心的情绪,使诗的情绪外化、物态化。现代派诗人反对直抒胸臆地创作诗歌,认为应当适当克制情感的激流,在一定距离上观照自己的感情,并在这种观照中把感情化为意象。因此把握情绪与意象之间的关系与转化,就成为现代派诗歌

创作的关键所在。为此，他们追求将主观情感隐藏在客观事物背后的意象构成方式，不把感情直接传达给读者，而是让人们从大量象征性的意象中去琢磨、体会其中所蕴藏的诗意，这就摆脱了平铺直叙式的情感宣泄，大大增强了诗作的暗示力。为了更好地暗示内心的微妙世界，现代派诗人善于从色彩纷呈的大千世界里寻觅与自己诗情相对应的客观事物，使许多客观事物进入现代派诗歌后具有了生命与感性，成为诗人内心活动的延伸与投射。现代派诗人为表达“现代的情绪”，还普遍使用了象征、通感、隐喻等艺术手法，力求将主体思想情感的支配作用发挥到最大，从而大大开拓了新诗的艺术视野。

◆ 模块二 戴望舒：穿越“雨巷”的诗人

戴望舒是 30 年代现代派诗歌的代表。戴望舒(1905-1950)，浙江杭县人。在上海震旦大学学习法文时，开始受法国象征诗派的影响。

戴望舒的四本诗集共存 90 余首诗歌，数量虽然不多，但施蛰存却认为，“这九十余首所反映的创作历程，正可说明五四运动以后第二代诗人是怎样孜孜矻矻地探索前进的道路。在望舒的四本诗集中，我以为《望舒草》标志着作者艺术性的完成，《灾难的岁月》标志着作者思想性的提高”。可见，戴望舒的诗歌创作表现出不断发展的动态特征。

1928 年发表在《小说月报》上的《雨巷》是戴望舒最有影响的代表性诗作。戴望舒由此获得了“雨巷诗人”的美名。全诗述说了抒情主人公“我”经过一条“悠长”而“寂寥”的雨巷时的感受。“我”所希望逢着的姑娘是诗中抒情主人公理想的化身，这种期盼实际上表达了诗人人生路途上的孤寂和悲哀，渴求在人生孤途上遇到知己与同道，渴求得到理解和慰藉。

知识点一 戴望舒诗歌的艺术特色

戴望舒诗歌创作有着自身独特的风格。他的诗深受中国古典诗歌和法国现代象征派诗歌的双重影响。在技巧上承袭了象征主义，而在情感上却和本民族文化传统一脉相承。

其诗歌语言上的清新活脱、自然质朴也来源于我国的文化习惯。诗作《雨巷》中的中心意象“丁香一样地结着愁怨的姑娘”，就融合进了中国古典诗词中“芭蕉不展丁香结，同向春风各自愁”（李商隐《代赠》），以及“青鸟不传云外信，丁香空结雨中愁”（李商隐《浣溪沙》）中的意象。诗作《灯》，借“灯”象征寂寞的寻梦者的知己，诗中“士为知己者用”等话语源于中国传统，烛泪的“坠落”等意象则来自古代诗歌。这些意象与词语的组合赋予其笔下的抒情诗以新的色彩与意义，使法国象征艺术与中国传统血脉成功地融为一体。

戴望舒的这种亲切、温和、含蓄的诗歌风格，既吸收了法国象征派诗人魏尔伦的特点，又与中国含蓄蕴藉、温柔敦厚、哀而不伤的诗歌传统相通。他在扬弃西方象征主义玄学与李金发晦涩象征的基础上形成了较为纯粹而又富有传统情蕴的象征表现艺术：自然的语言，平缓的韵律，意在言外的风格等。这种看似“半透明”的诗歌作品，虽然不易产生语义的障碍，但却能自然萌生一种富有弹性的诗意。

◆ 模块三 现代情绪的抒情与现代诗意的寻求

知识点一 卞之琳的诗歌

（一）卞之琳诗歌的特征

卞之琳的诗集如《数行集》、《音尘集》、《鱼目集》等均具有鲜明的现代派诗歌特征。

1、卞之琳的诗作追求的是一种中国旧小说的“意境”和西方小说“戏剧性处境”相融合的境界，从而达到一种“个人”的隐匿：如《圆宝盒》极力塑造了一种浑融的典型意境，给人玄妙的感觉，注重以暗示和隐喻来展现心境，以客观象征主观。

2、诗人还擅长将自己的感情客观化为物象、色彩或者音响，内敛而凝练地表现出情绪的多重层面。

3、在形式上，卞之琳主要使用自由体，语言以口语为主，适当吸收了部分的欧化句法和文言遣词。

知识点二 何其芳的诗歌

何其芳的诗歌创作时期较长，从他 1930 年 9 月以“荻荻”为笔名在《新月》上发表《莺莺》（《新月》第 3 卷第 7 期）起，到 1977 年 4 月创作《偶成》为止，可大体分为三个时期：30 年代所创作的现代主义诗歌多收入诗集《预言》，《夜歌》的问世标志着他的诗歌创作在 40 年代已经转向了新的方向，建国后的诗作则大量集中在《何其芳诗稿》中。

《预言》是何其芳的第一部诗集，也是他的成名之作。自问世以来，一直受到人们的喜爱，不仅写出了那一时代青年人“对爱情、梦想的追求和幻灭，对人生的探索 and 认识”，其独特的艺术个性，也充分显示了作者的诗人禀赋，故被司马长风称为 30 年代的“诗坛一颗巨星”。

《预言》的艺术成就也较为突出。在形式上，《预言》追求具有散文美的自由诗体的创造，每一篇的节数、每一节的行数、每一行的字数，都有着各不相同的组合方式，诗体形态的确立完全倚内容需要而定，显得变化多端而又错落有致。《预言》中的语言活泼但又不失精致，善用动词与口语，且注重采用口语入诗，

知识点三 废名的诗歌

废名的诗歌在现代诗派中别立新宗，显得晦涩深奥，孤劲不群。“宇宙”是废名诗歌中最常出现的意象

废名的诗歌在艺术上表现出以下几个特点：一是注重感受，他的诗的内容，都是来源于诗人对于置身其中的现代生活的种种感受，且极为敏锐，能给人以与众不同的新鲜感。二是废名习用意象、象征等方式来表达内心情思。三是废名惯用自由诗体，甚至有着“把自由诗的自由发展到了极限”的倾向，如《十月十九日夜》、《北平街上》等作品。

第二十一部分 艾青：眼中常含泪水的诗人

20 世纪 30 年代，艾青在融合民族性与世界性的努力下，广泛吸纳了古今中外诗歌的营养，创作出了大量优秀诗作，把新诗发展推进到一个新的阶段。这体现在两个方面：一是在诗歌的情感蕴涵上，艾青的诗作既始终关注着本民族的前途和命运，同时又把眼光延伸到整个人类的前途和命运，显示了一位大诗人的博大胸襟。二是在诗歌的艺术形式上，艾青的诗作既充分吸取了世界诗歌的多种素养，同时又始终把艺术表现的根深深地扎在自己民族的土壤之中，他用“从欧罗巴采回的芦笛”，吹奏着具有浓郁民族风采的乐曲。

◆ 模块一 忧郁而深情的时代歌者

知识点一 艾青诗歌风格的形成分析

（一）艾青出生于浙江省金华县一个农村的地主家庭。由于出生时难产，算命先生说他会“克父母”，出生没多久被送到本村一位贫苦农妇大叶荷家里寄养了四年。这段生活经历对诗人性格的形成有着重大影响。他变得忧郁、敏感、深情、人道，与贫苦大众产生了深厚的感情联系。

（二）法国留学期间，受到凡尔哈伦等人的影响，为艾青日后走向诗歌创作提供了丰富的知识营养。

知识点二 艾青的诗歌集《大堰河》

艾青自费出版的第一本诗集《大堰河》，收入了 1932 年至 1934 年写的 9 首诗歌：《大堰河——我的保姆》、《透明的夜》、《聆听》、《那边》、《一个拿撒勒人的死》、《画者的行吟》、《芦笛》、《马赛》、《巴黎》。

这些诗有的揭露西方资本主义腐朽糜烂、侵吞掠夺的社会现实，诗人把西方的繁华世界看作“妖冶而又淫荡”的妓女（《巴黎》）和“盗匪的故乡”（《马赛》）；有的描绘深夜活动在田野和村庄的流氓无产者，赞扬他们放浪的反抗（《透明的夜》）；有的抒写诗人在监牢里夜不成眠的凝思与遐想（《聆听》）；有的记叙诗人在欧洲的多彩经历（《芦笛》、《画者的行吟》）；还有的取材于《圣经》故事，歌颂拯救人类的殉道者（《一个拿撒勒人的死》）。

知识点三 《大堰河——我的褓姆》

《大堰河——我的褓姆》是一首带有自传色彩的抒情诗，它以诗人儿时的褓姆大堰河（即大叶荷）为主人公，以无限的同情和深沉的爱，歌颂了大堰河勤劳善良的优秀品格，描述了她贫穷屈辱的生活境况，成功塑造了大堰河这个旧中国普通劳动妇女的形象。

诗人热情讴歌和赞美了大堰河勤劳、宽容、朴实、善良、无私的高贵的品质，对罪恶的旧世界发出了强烈的诅咒。大堰河，是当时中国农村妇女在新诗中可贵的艺术典型，她的命运是当时中国广大农村受压迫妇女的悲剧命运。从这个意义上说，这首诗是指向那个“不公道的社会的咒语”，是向旧社会发出的血泪控诉书。

《大堰河——我的褓姆》是无韵自由体诗，纯用口语，以情动人，坦率、真诚，不刻意安排韵脚。但艾青注意运用排比、复沓的修辞，形成了一种感情变化的节奏，使诗歌具有强烈的旋律与节奏感，收到一种回肠荡气、一唱三叹的艺术效果。从这首诗娴熟的抒情、叙述技巧和自由诗体中，已可以看出后来艾青所追求的“诗的散文美”了。

◆ 模块二 现代新诗的又一座高峰

知识点一 艾青诗歌中的意象

艾青早期诗歌的意象性表达，主要局限于色彩的运用和组合，技巧还不够娴熟。但是，艾青很快学会从生活本身采集意象，使生活实感与诗歌情绪相结合，超出了原先单调的表现意象的手法。他成功的诗作，犹如完整的画幅，以协调的光色以及匀称的构图感染着人们。他笔下的意象，写的虽是实在的生活，但手法上常常运用新鲜的比喻、丰富的想象，而产生的意象却似乎比现实生活更贴切。

这种意象，反映了艾青对于生活的熟悉和理解的深度。它是在全诗中孕育起来的，是诗情的结晶，是意象的升华，正是诗歌借以感人的力量所在。如《手推车》便是艾青诗作中将景、情、光、色、图乃至音响统一得较完美的一个例子。

艾青诗歌中存在着两个相互对峙、相互补充的中心意象：一是土地，一是太阳。这两个中心意象是艾青诗歌意蕴的核心。

知识点二 艾青诗歌的意象分析

正是由于成功运用了中心意象，艾青才得以提升了他的文学想象的精神高度，使之具有文化学的意义。这也标志着作为诗人的艾青在整合现实主义与现代主义方面取得了卓越成就，使自由体诗在艺术上达到了一个新的高度。艾青以痛苦与欢乐并生的激情，深入到时代的深处，淋漓尽致地描写了中国大地上的希望、屈辱、痛苦与悲伤。他的巨大成就标志着“五四”以后自由体诗歌发展的又一个重要的里程碑，并且承前启后，给以后的新诗创作带来深刻的影响。

第二十二部分 新诗大众化的浪潮

◆ 模块一 殷夫与中国诗歌会：在暴风雨中呐喊

知识点一 殷夫的诗歌

在30年代众多的左翼诗人中，殷夫是一个佼佼者。他的诗作在广阔的社会背景中热情讴歌中国无产阶级革命斗争的姿态，把对罪恶社会的诅咒与对理想未来的赞美完美结合起来，是20世纪二三十年代比较有代表性的红色诗人。

殷夫（1909-1931），原名徐祖华，笔名有殷夫、白莽等，浙江象山人，著名的无产阶级诗人。1927年因从事革命活动被捕，1929年又因参加罢工而被捕，出狱后编辑《列宁青年》，创作了大量的红色鼓动诗，讴歌工人阶级的伟大力量，充满革命乐观主义豪情，受到鲁迅的热情赞誉。1930年加入左翼作家联盟，1931年1月被捕，2月被秘密杀害，是“左联五烈士”之一。

殷夫是继郭沫若、蒋光慈后又一位重要的革命诗人。先后创作了诗集《孩儿塔》、《伏尔加的黑浪》、《一

百零七个》等，代表性诗篇有《孩儿塔》、《诗集》、《血字》、《别了，哥哥》等。这些诗直接取材于革命者的斗争生活，诗人情怀激荡，慷慨歌吟，一扫前期的孤寂、彷徨，表现出神圣目标下行进的气概与坚强的力度，成为当时革命诗坛的战歌。

殷夫的诗歌形象鲜明，语言朴素明快，在广阔的社会背景中热情讴歌中国工人阶级英勇战斗的雄姿，把对罪恶社会的诅咒与对理想未来的赞美完美结合起来，具有很强的节奏感和很强的政治鼓动性。

知识点二 中国诗歌会的诗歌

（一）中国诗歌会

1932年，在“左联”的领导下，由穆木天、杨骚、任钧、蒲风等发起的中国诗歌会成立，机关刊物是《新诗歌》。主要成员有蒲风、杨骚、任钧、柳倩、温流、王亚平等人，他们的诗歌注重选取时代重大事件为题材，坚持大众化、民歌化的现实主义诗歌创作道路，他们将自己火热的诗行献给急雨狂风的时代，并以诗歌大众化作为自己追求的目标。可以说，中国诗歌会担负起了早期普罗诗人尚未完成的历史使命，继续面向现实，描写下层人民生活的苦难，歌唱抗日救亡运动。

（二）蒲风和杨骚

中国诗歌会最活跃的诗人是蒲风，出版过诗集《茫茫夜》、《钢铁的唱歌》、《抗战三部曲》和长诗《六月流火》等。蒲风的诗强调反映现实，以客观描写农村生活见长，很少有主观感情的抒发。他刻画了众多富于反抗精神的农民形象，鼓舞人们对新社会的向往之情。

杨骚的诗集《记忆之都》、《春之感伤》在缠绵的爱情感伤中寄予着对黑暗现实的诅咒，对美好未来的追求。

（三）对中国诗歌会的评价

中国诗歌会诸诗人继承和发展了后期创造社及太阳社的革命诗歌传统。他们的创作始终紧密地与现实斗争相结合，为无产阶级革命事业和民族解放斗争服务，在弘扬现实主义诗歌风格方面作出了很大的贡献。但也应该承认，由于未能摆脱早期革命诗歌抽象呐喊的缺点，缺乏对现实生活的深刻把握，中国诗歌会诸诗人的作品也存在着空洞、呆板的弱点，缺乏一种强烈的、打动人的思想力量和艺术魅力。

◆ 模块二 臧克家与田间：泥土诗人与时代的鼓手

知识点一 臧克家的诗歌

臧克家(1905-2004)，山东诸城县人。他出生于农村，从小熟悉农村，热爱农民，所以他的诗篇多为歌唱农村之作。30年代初在山东大学读书时受闻一多及新月诗派影响，1933年《烙印》出版，接着又出版了《罪恶的黑手》、《运河》和长诗《自己的写照》。被称为“泥土诗人”

臧克家的诗有其独特的风格。他不用柔曼的音调来诉说个人的哀乐，不用热烈的呼声来抒发对于旧世界的愤懑，而是以经过锤炼的诗句，抒写旧中国农民的苦难与不幸，勤劳与坚忍，让读者从咀嚼和回味中体会诗人深沉的感情。《老马》用一种谨严的形式、蕴藉的手法，通过捕捉的一个朴实平常的画面，寄予了深厚的情感：对过着非人的生活的农民深切的同情和对黑暗社会的愤恨。

知识点二 田间的诗歌

（一）田间诗歌的思想内容

1、田间是一位十分注意表现时代风潮和人民斗争生活的诗人。从一开始创作起，他就自觉关注时代风貌、社会变革和人民的命运，相当重视诗歌深入群众的宣传鼓动效果。

2、出于现实斗争的需要，田间将自己的诗笔紧密地配合着伟大的民族解放任务。从诗集中可以看到，对于战争的责任感激发了他创作的热情，而深入实际斗争的自觉性，又加深了他对斗争的了解和热爱。诗集中洋溢着胜利的、鼓舞人的激情，唱出了“中国的春天是生长在战斗里，在战斗里号召着全人类”这样乐观的基调。写于1937年底的长诗《给战斗者》，是具有代表性的好诗。

3、诗人还集中抒写了更为具体的战斗的劳苦者形象，写于1939年的《曲阳营》等多首小叙事诗，从多个方面写出了抗日民主根据地战士、群众的形象，写出了他们新的战斗生活和新的思想面貌以及他们在斗争中的成长发展。

（二）鼓点诗人

田间的诗作，善于以非常精悍短小、铿锵有力的诗句表达富有战斗激情的思想，又用这些诗句连续反复的出现来渲染出雄壮的声势。这种既精短又反复的诗句在整个诗的节奏上形成一种特有的急促感和鼓动性，他的诗，读起来、听起来像在擂鼓一样，因此被称为“鼓点诗人”。他的诗是“鼓点式”诗行，长诗《给战斗者》是其代表作。

◆ 模块三 李季与阮章竞：新民歌体的代表

解放区的新诗创作随着民族战争、解放战争的深入而广泛展开。面对新的现实、新的希望，诗人们自觉转变主体创作观念，力图通过反映工农兵火热的斗争现实折射出时代精神和人民大众的心声，从抒发自我的情怀转向“抒人民之情”、“叙大众之事”。标志着解放区诗歌创作最突出成就的，是建立在民间歌谣基础上的、生活气息浓厚的民歌体叙事长诗，而其中影响和成就最大的，是李季的《王贵与李香香》和阮章竞的《漳河水》。

知识点一 现代长篇叙事诗的奇峰——《王贵与李香香》

《王贵与李香香》是解放区在延安文艺整风后出现的最有代表性的长篇叙事诗。《在延安文艺座谈会上的讲话》发表以后，李季自觉地实践毛泽东文艺路线，在开创新诗创作民族化、大众化道路上卓有贡献。1946年9月，他在延安《解放日报》上发表了叙事长诗《王贵与李香香》，被当时评论界赞誉：“用丰富的民间词汇来做诗，内容形式都是好的。”

（一）《王贵与李香香》的主题思想

《王贵与李香香》主要叙述了陕北“三边”地区的一对农村青年男女悲欢离合的革命爱情故事，描写了30年代前后陕北农民在中国共产党的领导下积极开展土地革命运动并最终取得斗争的胜利，热烈赞扬了劳动人民英勇不屈的反抗精神和忠于爱情的高贵品质。

（二）《王贵与李香香》的艺术特色

在艺术上，《王贵与李香香》表现出陕北高原独具的清新高朗、质朴热烈的风格。

1、创造性地运用了陕北民歌“信天游”的形式，发挥其舒展自由、韵脚灵活等特点，坚持了民歌固有的音乐美和节奏美，并且大胆地开风气之先，以数节、数十节表现一个完整的情节，数百节连缀成一个复杂多变的长篇故事。

2、传统比兴手法的娴熟运用，既使长诗在明快的节奏和畅达的语言里显示出含蓄生动、富于变换的韵味，又增强了诗歌语言的音乐美相形象性，在叙事中抒情，在抒情中叙事，构成具有浓郁的诗情画意的艺术世界。

3、长诗还广泛吸取方言土语，进一步显示出民歌特有的淳朴凝练、清新优美的艺术格调。诗人大胆地将现实主义写法与民歌形式相融合，运用自然朴实的白描手法塑造了王贵与李香香这两个富有时代气息、血肉丰满、光彩照人的农村青年形象，从他们身上体现出严酷的革命斗争考验下成长起来的革命新人的精神面貌。

（三）《王贵与李香香》的文学史意义

《王贵与李香香》是现代长篇叙事诗的一个高峰，也是中国新诗史上的一次重大突破。在《讲话》提倡文艺与群众相结合的要求，从而使革命文艺的发展进入一个新的历史时期之后，《王贵与李香香》在诗歌创作上运用劳动群众所喜闻乐见的形式，将鲜明的时代色彩，深刻的革命内涵与质朴的民歌形式极其完美地融合在一起，为中国新诗的民歌化、民族化、大众化、革命化的发展提供了宝贵的经验，塑造了丰富生动的艺术形象，郭沫若在《（王贵与李香香）序》中称赞这首诗是“人民翻身”到“文艺翻身”的“响亮的信号”。

知识点二 解放区民歌体的新探索——《漳河水》

《漳河水》是继《王贵与李香香》之后又一篇优秀的长篇叙事诗，体现在民间歌谣基础上的新民歌的主要特色，作者阮章竞。

（一）《漳河水》的思想主题

《漳河水》是以描写解放区妇女争取自身解放为题材的长诗，反映了太行山区妇女在封建传统习俗的野蛮压迫下遭受的苦难，热情地歌颂了她们在共产党领导下获得解放和新生。《漳河水》发表于1949年3月《太行文

艺》复刊第二期，作品取材别致、构思新颖，没有把主人公形象放在激烈的革命战争中来直接塑造，而是通过婚姻、家庭以及生产劳动等日常生活的描写来表现她们对自身命运的自主选择 and 人生价值的不懈追求。

（二）《漳河水》的艺术手法

在艺术表现手法上，《漳河水》运用太行山区民歌民谣的形式，诗人把流传在漳河两岸的许多民间小曲如《开花》、《漳河小曲》、《牧羊小曲》等加工改造，将原稿中的两句或三句一节按思想情节分章分段，进行合并，采用比兴的手法和当地人民的口头语言，保持了淳朴气息，在和谐统一中显得活泼而富有变化。除了大量吸取民间口语元素、保持生活的原汁原味外，也注意吸收古典诗词艺术的长处，在匀称整齐中见出作者的艺术功力，诗歌中采用了一些清雅的造句方法“梨树花开月明天”，“层层绿树重重雾，重重高山云断路”，叙事抒情流畅生动，格调朴实而明丽、清新而刚健，音乐节奏感强，在新民歌体方面作了进一步探索并取得新的突破。

第二十三部分 “七月”与“九叶”的诗歌

◆ 模块一 “七月”诗派的兴起与影响

知识点一 七月诗派

“七月”诗派是抗战时期国统区的群体意志表现突出、艺术主张明确，并且取得较高文学成就的诗歌流派。抗日战争爆发后，胡风在上海创办了著名的文艺杂志《七月》文学周刊，编辑出版了《七月诗丛》和《七月文丛》丛书，“七月”诗派由此得名。

知识点二 胡风

胡风是七月诗派的核心人物。他是湖北人，现代文艺理论批评家、诗人、翻译家。

“七月”诗派基本遵循胡风的文艺理论主张，注重抒写重大题材，以讴歌民族意志和斗争精神为主，在诗作中表现对战斗的强烈渴望与对光明的热切向往，体现出激情澎湃的战斗精神，充分体现了诗歌的现实性、战斗性与艺术性的密切融合。

（一）“七月”诗派的共同特点是

1、“七月”诗派产生于民族解放战争高潮的历史条件下，特殊的时代背景赋予他们的诗歌一种强烈的政治热情，因此，在他们的创作中政治抒情诗占了相当大的比重。

2、“七月”派的诗歌充分体现了诗歌的现实性、战斗性与艺术性的密切融合，诗作以讴歌民族意志和斗争精神为主，热切反映时代的脉搏和人民的愿望，题材广阔宏大而绝少个人情怀的低吟，强调力和美的统一，把对力与美的表现当作诗歌的最高境界来追求。

3、“七月”诗派在诗歌追求上看重主客观的相互拥抱，体现出既注重生活，又重视主体的双向追求，而不是在对时代生活的书写中消解主体意识，或漠视主体力量。他们倡导深入到现实的本质，从客观的社会现象中去挖掘历史的深沉底蕴，用个别的、普通的事件来反映典型的时代情绪和文化心理。在七月诗派中涌现出一批优秀的诗作，其中胡风的《血誓——献给祖国的年青歌手们》、《为祖国而歌》，绿原的《颤抖的钢铁》，牛汉的《鄂尔多斯草原》、《山野的气息》，鲁藜的《泥土》等都是颇具影响的诗歌杰作。

◆ 模块二 “九叶”诗派的理论与实践

知识点一 九叶诗派

《诗创造》和《中国新诗》的创办，被认为是“九叶”诗派这一诗歌流派形成的标志。“九叶”诗派半数成员都是西南联大学生。“九叶”诗派具有开阔的艺术视野，与现代诗学潮流联系密切。其九叶诗派的出现不仅有西方诗歌的影响，也有对新诗传统的继承和超越。

知识点二 九叶诗人的艺术主张

(一) “九叶”诗派提倡“新诗戏剧化”，反对“放任感情”，要求“尽量避免直截了当的正面陈述而以相当的外界事物寄托作者的意志与情感”，以便使诗歌能够像戏剧一样，达到“表现上的客观性和间接性”。

(二) “九叶”诗派注重“现实、象征、玄学的综合”，往往舍弃对现象的表现，而抽取概括其共同性、一般性本质予以表现。因此诗歌呈现出思辨的特色。

(三) 在诗歌语言上，“九叶”诗派在诗中引入了现代的科学化和工业化语言，动用较多的现代词汇和句法以及现代社会生活的比喻，以准确地表达现代中国知识分子的复杂思想感情。

(四) “九叶”诗派在积极进行诗歌形式探索之时，并没有忘记介入生活，他们将人置于社会、文化的语境之中，探讨人生价值、个体命运、个人心态，并且把个体与社会、民族、时代结合起来，努力体验、拓展、挖掘诗歌的广度与深度。

◆ 模块三 穆旦：诗神的坚守

穆旦(1918-1977)，是“九叶”诗派最具代表性的诗人，也是探索新诗可能性中最具叛逆性的诗人。他在40年代出版的《探险队》、《穆旦诗集》、《旗》三部诗集，成为40年代中国诗坛的重大收获。他这一时期的作品深沉、凝重，在感性与智性交融的追求中，表现出一种对传统和秩序的强烈的怀疑和叛逆精神。他的诗不是闲情游戏，也不追求让心灵世界在外在自然的制约、调谐中达到中和之美的境界，而是急步跨进时代的漩涡，展示了灵与肉的冲突、搏斗，鲜明表现出与传统诗歌的质的差异。

暴力是穆旦诗歌的核心，在他的诗里充满了一种亘在的暴力的二元对立。

知识点一 穆旦诗歌对中国新诗的开拓

(一) 为了适应表达的内容，穆旦进行了一系列诗学观年上的创新，在语言上进行了大面积的改革。

(二) 与表现的诗歌主题相适应，与表现的诗歌主题相适应，穆旦的诗的内在结构也不是平衡的、和谐的，在他的诗中，没有一个单一的、肯定的声音，而是多声部的、多层次的，呈现出互相冲突、互相否定、互相纠缠的复杂状态。穆旦的诗则往往呈现了几种力量的交错，矛盾冲突转向戏剧性，诗体架构成为多维旋体，完成了由单声部向多声部的转换。

注意：诗体架构由单声部向多声部转换是现代派诗歌兴起的一个重要标志，它发展到极点便是史诗的出现。

第四编 戏剧篇——丰富而激昂的灵魂呐喊

知识点一 中国现代话剧发展的分期

(一) 准备期(1907年至“五四”前后)

准备期主要以文明新戏的衰落和爱美剧的兴起为标志。1907年中国留日学生曾孝谷、李叔同、欧阳予倩等人组织的春柳社被看做是最早的话剧团体。他们演出的这种不同于传统戏曲，而主要是适应于现代文明需要的西方戏剧形式，被称为“新剧”或“文明戏”。

(二) 生长期(“五四”至1927年)

生长期以小剧场运动和反封建的独幕喜剧为标志。“五四”时期的话剧创话剧运动的成长和发展，是和整个新文化运动密切相联系的。受欧美与日本的小剧场运动的影响，当时兴起的小剧场运动以爱美剧的形式进行艺术实验，建立起不同于文明新戏的话剧体制，其核心是以“导演制”取代“明星制”。

(三) 成熟期成熟期(1928-1937)

成熟期通常也称“左联”时期的文学。以左翼戏剧和“大剧场演出”为标志。在党的直接领导下，左翼戏剧运动蓬勃地开展，话剧创作也就到了面目一新的阶段。1929年秋，上海艺术剧社成立，旗帜鲜明地提出了“无产阶级戏剧”(或称“新兴戏剧”、“普罗戏剧”)的口号。

(四) 繁荣期(1937-1949)

繁荣期以救亡戏剧、新歌剧、讽刺喜剧和历史剧为标志。抗日战争与解放战争时期的文学的重要特点是民族斗争与阶级斗争对文学发展的作用和影响。一是抗战初期宣传一致抗日和爱国思想的救亡戏剧；二是抗战中期在《讲话》精神指引下，解放区新秧歌剧运动的活跃；三是抗战后期和解放战争时期暴露国统区政治腐败和专制的讽刺喜剧。

知识点二 中国现代戏剧风格多样化特征

曹禺的话剧是真正现代意义上的话剧，具有将生活戏剧化的显著特点。表现在善于运用戏剧结构，精心安排戏剧冲突，使剧本能产生引人入胜、惊心动魄的艺术效果。例如，《雷雨》在一天（上午到午夜两点）时间、两个地点（周家客厅和鲁家住所）内集中展开了周鲁两家前后 30 年的复杂矛盾纠葛以及由此而引发的一系列人生悲剧。

夏衍的话剧贴近现实，具有将戏剧生活化的平实风格。表现在对普通人物命运的关注上，他总是选取与现实斗争密切相关的题材，且多数剧本以平凡的生活琐事为题材，展示形形色色的社会世相，反映一个左翼文化人对国家和民族命运的关注，对社会和生活的思考。他的代表性的剧本《上海屋檐下》写了抗战前夕上海的一幢弄堂房子里小市民的日常生活的困苦和精神上的压抑和苦闷。

田汉的话剧具有很强的浪漫色彩，善于把生活传奇化。田汉总是植根于现实生活，从生活中的矛盾出发，竭力使必然性和偶然性、传奇性和现实性结合起来，既加强戏剧的艺术效果，又有助于人物性格的刻画和主题思想的表达。

郭沫若的历史剧具有浓烈的诗意。“诗剧合一”是郭沫若整个创作的重要特色。表现在以诗人的激情和想象力，富有创造性地沟通历史和现实的联系，借古鉴今，表达现实的主题和时代的愤怒，字里行间贯通着特有的诗人气质。

从丁西林到陈白尘，中国现代讽刺喜剧由独幕剧发展到成熟的多幕剧，讽刺手法日臻完善，形成了幽默诙谐、机智俏皮、深刻犀利的独特艺术风格。丁西林善于发现生活中的喜剧因素，通过误会、遮掩等手法营造喜剧气氛和喜剧趣味，表达自我对生活的理解，《一只马蜂》、《压迫》是他有代表性的作品。陈白尘的《升官图》是中国现代讽刺喜剧的高峰，剧本以取材的现实性、暴露的尖锐性和表现的漫画化辛辣地讽刺和揭露了国民党官僚集团贪赃枉法、巧取豪夺、狼狈为奸而又互相争斗的反动本质和种种丑态，展现了“官即是匪，匪即是官”的统治集团的丑陋内幕。

在中国现代戏剧发展史上，新歌剧《白毛女》的出现值得记下浓重的一笔。《白毛女》是中国新歌剧的代表之作，是根据流传在晋察冀边区的“白毛仙姑”的民间故事原型而集体创作的，表现了“旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人”的时代主题。

知识点三 曹禺话剧成功的经验

曹禺能成为中国现代戏剧发展史上的一座里程碑，成为现代话剧的集大成者，实在是具备了太多的条件和机遇。比如，家庭环境的熏陶；自幼喜欢中国古典戏曲；经常参加演剧活动；广泛地阅读了“五四”时期鲁迅、郭沫若、郁达夫等人的新文学作品和中国唐宋传奇、元明清戏剧以及《史记》等名著；大量接触了莎士比亚、莫里哀、易卜生、奥尼尔、契诃夫以及霍夫曼、高尔基等人的剧作，等等。其中特别引人注意的是，他对京剧有天然的兴趣和爱好，非常喜欢京剧，了解京剧，这是他成功的一个很重要的因素。

曹禺的经验有力地昭示我们，话剧的成功一定要与自己民族的艺术基因进行整合

第二十四部分 现代话剧的早期探索

◆ 模块一 中国早期话剧团体的多方贡献 “

知识点一 春柳社

春柳社 1906 年冬成立于日本东京，其成员都是热心戏剧革新的艺术实践家，骨干成员有李叔同、陆镜若、曾孝谷、欧阳予倩等。他们受当时日本新派剧影响，演出的剧目《不如归》、《社会钟》、《猛回头》、《热血》等都是从日本新派剧中移植过来的，其编剧方法、表演技巧无不带有日本新派剧的烙印。

知识点二 南开新剧团

出于教育的宗旨开展戏剧活动，是南开新剧团的突出特点。当时的校长张伯苓创办新剧团的目的就在于“借演剧以练习演说，改良社会，后方作纯艺术之研究”。有的师生还把新剧当做自我教育和教育他人的有力工具。他们演出的剧本都有较深刻的思想性和强烈的现实意义。南开新剧团总共编演了十余出新剧，其中最优秀的是《新村正》、《一元钱》和《一念差》。这些剧本从不同方面揭露了现实社会的黑暗，揭示了人性与道德方面的弊端

知识点三 民众戏剧社

最早提出“爱美的戏剧”的是汪优游。1921 年，经他倡议，上海民众戏剧社成立，它成为五四运动之后兴办的第一个话剧团体。民众戏剧社 1921 年 3 月在上海成立。发起者为沈雁冰、郑振铎、欧阳予倩等十三人。5 月创办了《戏剧》月刊，这是中国话剧史上以新的形式最早出现的一个专门性戏剧杂志。以“非营业的性质，提倡艺术的新剧为宗旨”。民众戏剧社的成立“宣言”明确指出：“当看戏是消闲之时代现在是已经过去了”，他们强调戏剧必须反映现实和负担社会教育的任务

知识点四 上海戏剧协社

上海戏剧协社与民众戏剧社同年成立，比较重视自身的舞台实践。上海戏剧协社前后持续了十余年，是中国早期戏剧团体历史最长的一个。主要成员有应云卫、谷剑尘、欧阳予倩、洪深等。戏剧协社在演出中，摆脱了长期以来在台上说教的方式，重视艺术的感染力量，对当时非职业剧社和学生演戏有较大影响。它在组织和演出方面的一些措施，体现了我国话剧艺术的逐渐成长。

1924 年《少奶奶的扇子》演出成功，标志着现代导演制度的胜利。

知识点五 南国社

1927 年冬，由田汉领导的南国电影剧社自行改组而成的南国社，以“团结能与时代共痛痒之有为青年，作艺术上的革命运动”为宗旨。1928 年 1 月，田汉又主持筹办南国艺术学院，学院的宗旨是培养“能与时代共痛痒而又定见实学的艺术运动人才，以为新时代之先驱”。南国社曾公演过剧目，其中以翻译剧目和田汉本人的剧作如《苏州夜话》、《湖上的悲剧》、《名优之死》等，影响较大。南国社后来转向左翼剧运，1930 年遭国民党政府禁止。

◆ 模块二 早期话剧作家的积极耕耘

“五四”文学革命时期，早期剧作家主要作了三个方面的努力：一是对西方话剧的引进和建设，二是对中国传统旧戏的批判，三是身体力行从事话剧创作。

知识点一 胡适的《终身大事》

胡适的独幕剧《终身大事》，发表于 1919 年 3 月的《新青年》，该剧的故事情节可以明显见出易卜生剧作《玩偶之家》的痕迹，因而很多评论家称田亚梅为中国式的娜拉。

该剧在肯定和歌颂资产阶级民主婚姻观念的同时,也对当时中国社会的封建迷信思想和封建宗法制度予以坚决的否定和严厉的批判,作家将当时人们关注的社会问题用话剧的形式展示出来,发表自己的见解,启发读者思考,是一次有着重要意义的大胆尝试。

知识点二 欧阳予倩的话剧

欧阳予倩(1889-1962),湖南浏阳人,是我国从事戏剧运动起步最早、时间最长、成就比较突出的戏剧家之一。1907年在日本留学时,曾于李叔同等人组织春柳社,并参与演出《黑奴吁天录》。1921年以后,参加了民众戏剧社和南国社;30年代以后,参加中国左翼戏剧家联盟,从事进步的戏剧活动和创作;抗战以后,写作了新京戏《桃花扇》、《忠王李秀成》、《梁红玉》、《木兰从军》及话剧《青纱帐里》、《曙光》等。他20至30年代初写的《泼妇》、《回家以后》、《车夫之家》、《屏风后》、《同住的三家人》等话剧,在当时产生了较大影响。

知识点三 熊佛西

熊佛西(1900-1965),也是中国早期话剧的拓荒者和奠基人之一,杰出的戏剧教育家。

熊佛西以讽刺剧见长,追求单纯和趣味。早期有代表性的剧作有《洋状元》、《喇叭》、《艺术家》、《一片爱国心》、《诗人的悲剧》等。

《洋状元》是一个三幕剧,此剧是讽刺留学生的。大意说一个磨豆腐人的儿子叫杨长元,偶然随着一班华工到外国混了几年,回国以后冒称得了博士,乡人遂呼之为洋状元。洋状元挟洋以自重、自炫,常有可笑可鄙的言行,受到乡里人们的讽刺。《喇叭》也是个三幕剧。以喇叭象征实际毫无能力,而口头却能说得天花乱坠的人。

第二十五部分 曹禺：现代话剧的真正完形

1933年曹禺在清华大学念书时完成了处女作《雷雨》,1936年,又创作了四幕话剧《日出》,《雷雨》和《日出》的发表和公演,标志着中国现代话剧创作的成熟,奠定了曹禺在中国话剧史上的地位。

◆ 模块一 《雷雨》与《日出》：经典的确立

知识点一 《雷雨》

(一) 雷雨的主题思想

《雷雨》主要描写了上层社会大家庭的乱伦关系以及由此而引发的一系列的人生悲剧。剧作不仅在特定的家庭关系中,写出了人物各自的社会因素,进而很自然地由暴露大家庭的罪恶引出社会的罪恶,由大家庭的毁灭揭示出社会制度的不合理及其崩溃的趋向,更为重要的是,剧本在展示家庭悲剧和社会悲剧的同时,还写出了一种更为复杂、更为深刻的命运的悲剧:即人对命运的抗争与命运对人的主宰这一对难以调和的巨大矛盾。

(二) 主要人物形象分析

1、周朴园

周朴园是整个剧作的中心主人公,从其性格表现的类型特征来看,在他身上集中突出了这样两点:其一具体地说他是《雷雨》悲剧的总根源;其二,扩大地说他是个封建色彩浓厚的资本家的典型,是封建专制独裁的象征。

从最初抛弃鲁侍萍的那场悲剧开始,周朴园就处于一种矛盾痛苦境地:他无情地毁灭了侍萍,制造出人间惨痛的悲剧,但他自己也是这场悲剧的承受者,出卖灵魂对其本人也一直是一种难以诉说的精神折磨。这种矛盾和痛苦对周朴园其后的一生都产生了无法消除的重要影响。周朴园由此成为一个极其自私、冷酷和虚伪的人。无论在家庭中还是在社会上,一切都要以他的意志为意志,妻子、孩子或是工人都要绝对服从他的权威。虚伪的慈善家的面貌、冷酷的封建家长的威严、自私阴暗的内心世界,使周朴园性格异常复杂。尤其在对待侍萍的态度上,充分显露了他人性深处的矛盾和复杂情态。

2、繁漪

如果说周朴园是《雷雨》命运悲剧的核心人物，而繁漪则是精神悲剧的核心人物。从其命运上看，她首先是一个受害者，然后是周家各条悲剧线索的“引爆人”，她是一个具有“雷雨般”性格、内心炽热的不幸人物。她曾经受到过新思想的影响，追求过独立的个性，渴望过着美好的人生，充满了生命的热情，但命运却把她抛到了周家这口“残酷的井里”，渐渐被折磨成一个“石头样的人”，在周公馆这一孤立无援的环境中过着像“喝药”那样的生活。她不仅没有得到爱情，而且也从未得到过起码的人的自由和尊严。

3、周萍

周萍是又一个畸形的人，作为一个封建色彩浓厚的资产阶级家庭的长子，他既有自私软弱的一面，又有痛恨父亲的冷酷、追求自由与真爱的一面。但这个畸形的、罪恶的家庭决定了他在本质上是怯懦的、颓废的和自私的。他既没有父亲的威严狡诈，也没有弟弟的天真幼稚；既没有繁漪的疯狂大胆，也没有四凤的清纯真诚。他想抗争命运，却没有真正的勇气 and 责任感，最终只能在自我内心巨大的精神压力下被毁灭。

4、鲁大海

鲁大海这个周家“外部”的工人的代表，他既是周朴园的个人罪孽的一个活证据，也是现实社会中工人阶级与周朴园代表的封建资产阶级根本冲突的象征。因此，鲁大海的命运同样揭示了由周朴园亲手制造的《雷雨》整个悲剧的必然性，只是它更突出了这场悲剧的社会因素。

知识点二 《日出》

四幕剧《日出》是曹禺的第二部重要剧作，最初发表在1936年《文季月刊》第1至第4期，同年11月由上海文化生活出版社出版单行本。

（一）《日出》的主题

《日出》“题记”引用了一段老子《道德经》中的话：“天之道损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。”这正是曹禺在《日出》中调动一切因素所要证明的根本观念：在金钱欲望无孔不入的腐蚀之下，社会及人的精神本质都产生了极大的变异，任何人的命运乃至整个社会的命运都被金钱疯狂地操纵着，“人道”与“天道”完全背离。为此，曹禺在《日出》中精心设置了一个始终没有登台，却谁都知晓都惧怕的人物“金八”。“金八”使舞台上的每一个人都疯狂追逐，痛苦挣扎。“金八”毁灭正常的人性，毁灭了整个世界。

（二）《日出》读雷雨的超越

1、首先是曹禺对《雷雨》在戏剧结构上的进行创新，《日出》从《雷雨》的家庭生活的场景中跳出来，展现了较为宽阔的生活画面，切取了包括上流社会和底层社会各个不同的片断，且使戏剧冲突尽可能地趋于自然，贴近生活本身，

2、在思想主题方面，《日出》力求克服《雷雨》中存在的某些因果报应、神秘色彩和悲观茫然情绪，更多地揭露了实际操纵社会生活的黑暗势力，暴露了整个社会制度的罪恶，并表现出对光明未来的某种理解和向往。

3、在人物形象塑造上，《日出》不仅比《雷雨》的人物数量多、人生经历更复杂，而且无论是人物的群体性格特征还是个性特征，都更加鲜明突出，人物的悲剧命运也更具社会批判力。

◆ 模块二 《原野》和《北京人》：探索与回归。

知识点一 《原野》

《原野》是曹禺悲剧创作的一次新的尝试，是曹禺第一次也是唯一一次，描写“农村”题材。

《原野》对人物形象的塑造明显增强了性格的奇异性色彩和心理矛盾冲突的剧烈程度，特别是仇虎、花金子、焦母，这三个形象从外在到内心的个性化和复杂化都在曹禺剧作中达到了新的高度。

《原野》在艺术手法上最显著的特征是他的象征主义、表现主义色彩

知识点二 《北京人》

（一）《北京人》的思想主题

《北京人》写于1940年，1941年10月24日由中央青年剧社首演于重庆。剧本通过对一个封建家庭由腐朽、没落以至彻底崩溃的过程的描写，来表现埋葬旧生活、走向新生活这一主题。剧中穿插了曾皓和暴发户杜家

抢棺材的情节,象征封建阶级的灭亡,有着封建主义早晚要进棺材的深刻寓意。作者不仅嘲讽和鞭挞了旧礼教的种种丑恶现象,而且为青年一代指出了逃离旧家、免于窒息的道路。

(二)《北京人》的艺术手法

1、曹禺十分注重戏剧冲突对表现主题的作用,在日常生活的画面中展开尖锐的戏剧冲突,在曾家内部日常家庭生活中表现人们勾心斗角的紧张气氛和尖锐矛盾。

2、曹禺通过虚实结合的手法,把人物的兴趣、心态等放在中国文化背景下进行审视,关注人的生存状态和生命形式,对人物的性格、心理进行了细腻的刻画,写出了现代、过去、未来的“北京人”,从而表现了剧本的反封建主题。

(三)《北京人》与前期作品(《雷雨》《日出》《原野》)的区别

1、《北京人》是对“五四”启蒙主题的文化反思视角的承继。《北京人》虽然不是直接描写抗战,却透过一个曾经显赫而渐趋衰败的官宦家庭,对中国的社会作了更深入的文化思考。剧作以三个不同时代的“北京人”,代表三种截然不同的文化,展示各自在特定历史情境下的不同命运,从一个相当独特的角度,对没落士大夫的“北京文化”进行了否定。

2、在艺术上,《北京人》标志着曹禺的话剧创作,由“戏剧化的戏剧”生命向。生活化(散文化)的戏剧”生命的转变。在《北京人》中,开始对人的日常生活的内在神韵与诗意进行开掘,使普通人的精神世界被关注并得到升华。与此同时,戏剧节奏与戏剧冲突也趋向舒缓与淡化。人物的性格和复杂的心理,都在十分自然的生活状态下演进着,而深刻的主题和文化内涵就潜藏在其中。

知识点三 曹禺剧作的艺术风格

(一)第一,曹禺戏剧的主题大多是悲剧性的,在深刻而集中地表现了反封建与个性解放的“人”的主题的同时,深入探索悲剧人物的内心世界,运用艺术手段把这种精神痛苦的深度传达得淋漓尽致,从而发展了我国的悲剧艺术,进一步开拓了悲剧文学的表现领域与精神刻画的深度,为悲剧艺术提供了典范。

(二)对命运之谜的憧憬与探询。曹禺的戏剧善于表现人对命运的抗争与命运对人的主宰这一对难以调和的巨大矛盾。

(三)曹禺剧作结构严谨,戏剧冲突尖锐激烈,环环相扣,尤其擅长以艺术上的偶然性写出生活上的必然性,是偶然中蕴涵着必然。

(四)曹禺剧作的语言浓烈、明丽、精确,富有动作性与抒情性,人物形象独具强烈的个性化色彩,不仅符合人物特定的身份地位,而且最大限度地体现出人物的心理和情感特征。

(五)戏剧理论与舞台实践的融会贯通

知识点四 曹禺戏剧的文学史意义

曹禺剧作的出现使中国人真正认识到了话剧这种外来剧种的独特魅力。曹禺剧作是最有中国民族特色的,它用外来的艺术形式成功地表现中国的社会生活、中国的人物命运,并巧妙地糅进了本民族的艺术表现方式;

曹禺剧作又是最善于吸取外国艺术素养的,他娴熟地运用了外国的戏剧理论和戏剧舞台的表演技巧,让中国的读者和观众对话剧的艺术形式耳目一新。

可以说,曹禺戏剧艺术的辉煌成就对我国新兴的话剧文学样式的完形和成熟起了决定性作用,奠定了话剧在“五四”以来我国现代文学发展中的历史地位。

第二十六部分 现代话剧的多种风格

◆ 模块一 丁西林：笑破虚假人生

丁西林的独幕喜剧最为出色，堪称“五四”时期喜剧创作的一座高峰。1923年至1930年陆续发表了《一只马蜂》、《亲爱的丈夫》、《酒后》、《压迫》、《瞎了一只眼》、《北京的空气》等多部独幕剧。

丁西林的喜剧观念与以悲剧为主的中国现代戏剧观念有明显异趣，他以创作幽默机智的喜剧而著名，其中，《一只马蜂》和《压迫》是他最具影响性的代表作品。

◆ 模块二 洪深：反抗痛苦人生

洪深的剧作一开始就“为痛苦的人生叫喊”，以后又一直随时代而前进，表现了作家可贵的社会责任感。但当他30年代思想认识有所提高后，却又容易从社会科学的结论出发来构筑人物和情节，使人物有时成为宣讲者，这便影响了他的作品取得更高的成就。

洪深（1894-1955），江苏武进人。中国现代话剧运动的早期组织者、领导者和活动家之一。早在1915年在清华大学读书时，写出了学生时代的话剧试作《卖梨人》，打破了没有固定台词的幕表戏的做法，第一次采用了对白。1916年又创作《贫民惨剧》，表现出同情劳苦大众的民主思想，

1924年洪深改译作家王尔德的《温德米尔夫人的扇子》为《少奶奶的扇子》，后又亲自排演，将其搬上舞台。1924年起，洪深又步入电影界，先后创作了《申屠氏》、《劫后桃花》等电影剧本，为中国电影艺术首创了文学剧本的样式。1930年，洪深参加了“左联”和“剧联”，创作思想有了许多变化。1930年到1931年写了《农村三部曲》：《五奎桥》（独幕）、《香稻米》（三幕）、《青龙潭》（四幕）。“九一八”事变以后，洪深还创作了宣传抗日救亡的话剧《钨》、《走私》等。

◆ 模块三 田汉：表现戏剧人生

知识点一 田汉简介

田汉被茅盾称为中国“革命戏剧运动的奠基人与戏曲改革运动的先驱者”，他创作、改编和翻译的话剧、戏曲和电影剧本等达数十部之多，其中有影响的代表作有《咖啡店之一夜》、《获虎之夜》、《苏州夜话》、《名优之死》、《梅雨》、《回春之曲》、《丽人行》、《关汉卿》等

知识点二 田汉的创作分期

田汉的创作大体以1930年为界，分为前后两个时期。

（一）早期

早期剧本如《咖啡店之一夜》、《获虎之夜》等，多以反对封建专制、要求婚姻自由为题材，反映了小资产阶级知识分子个性解放的愿望和要求。剧本带有唯美主义的倾向，流露了较为浓厚的伤感、忧郁情绪，保持着一种艺术至上主义。

两个剧本都充满个性解放的思想和对封建思想道德的猛烈反抗，表现出强烈的“五四”精神。艺术上则注重人物内心感情的直接和强烈的抒发，重视戏剧氛围与情境的诗意渲染，在回肠荡气的浪漫情绪中流露着青春期的感伤与留恋。而这便是田汉早期话剧创作的主要特色。

（二）后期

自1927年田汉担任上海艺术大学校长起，至1930年“左联”成立止，是田汉思想的转变期与话剧创作的丰收期，代表作有《名优之死》、《江村小景》、《苏州夜话》、《湖上的悲剧》、《生之意志》、《南归》、《古潭的声音》等。其中大体上可分两类：

一为直接揭露现实黑暗的社会剧，一为隐喻暗示的象征剧。《名优之死》一类的社会剧反映出田汉作为一个

浪漫主义抒情诗人式的剧作家向着现实主义方向的逐步靠拢,体现了他用艺术暴露人生的黑暗面方面的创作意愿,《南归》一类的象征剧便表明田汉的浪漫主义情思与象征主义的表现方法的有机结合,体现了他使生活艺术化,把人生美化、诗化方面的创作意愿。

知识点三 天哈话剧的艺术风格

第一,善于塑造艺人形象,善于把艺人的生活与戏剧的舞台糅合在一起,展示其思想性格与人物命运。如1929年完成的三幕话剧《名优之死》。

第二,具有很强的传奇色彩,有很强的故事性。田汉总是植根于现实生活,从生活中的矛盾出发,竭力使必然性和偶然性、传奇性和现实性结合起来。既加强戏剧的艺术效果,又有助于人物性格的刻画和主题思想的表达,如《回春之曲》的情节就很富有传奇性和浪漫主义的传奇色彩。

第三,语言具有抒情性。田汉以一个抒情诗人身份从事话剧创作,他善于借鉴西方的话剧的表现手法,吸收我国戏曲的特点,努力探索话剧的民族风格。他运用诗歌和音乐作为抒情手段,使剧作具有热情美和音乐美。

第四,形式具有多样性。田汉的剧作有抒情诗剧、社会问题剧、哲理剧、讽刺剧、悲喜剧、即兴剧等,从而促进了话剧艺术形式的多样化。这些特点集中起来构成了田汉戏剧热烈奔放、浓郁抒情的艺术风格。

◆ 模块四 夏衍:贴近现实人生

夏衍(1900-1995),原名沈端先。从1934年写成第一个独幕话剧《都会的一角》起,他在民主革命时期共创作了十个多幕剧和七个独幕剧。《赛金花》、《秋瑾传》、《上海屋檐下》、《心防》和《法西斯细菌》等剧作,在各个历史阶段都曾产生较大的影响,促进了中国现代话剧艺术的成熟。夏衍的剧作努力追求政治性、时代性、艺术性的统一,为中国现代戏剧的民族化和大众化作出了重要贡献。

知识点一 《上海屋檐下》

(一) 主题思想

《上海屋檐下》是夏衍杰出的现实主义力作,也是他自觉实践现实主义手法取得的重要收获。该作发表于1937年,这标志着作者的剧作题材已从历史转向现实,并自觉地运用严谨的现实主义创作方法进行创作。它描写的是一群小市民和穷苦知识分子的生活,通过对这些人物的不幸命运的描写,对黑暗势力和国民党反动统治发出了强烈的控诉,具有深刻的社会意义和鲜明的政治内容。

(二) 艺术特色

《上海屋檐下》显示了夏衍艺术上的成熟。作者巧妙地将人物组织在一起,通过严密的布局,使多条线索共同发展。故事来自生活,具有浓郁的生活气息,恬淡自然,但又使人感到洗练、隽永。其鲜明的艺术特色具体体现为:

第一,夏衍善于表现普通人物命运,他总是选取与现实斗争密切相关的题材,且多数剧本以平凡的生活琐事为题材,展示形形色色的社会世相,反映一个革命者对国家和民族命运的关注,对社会、生活的思考。

第二,夏衍善于组织简约严谨的戏剧结构,把戏剧冲突生活化。作者利用上海弄堂屋子的特殊结构,将五户人家用一个场景画面,在同一舞台空间,同时展开。

第三,善于把自然环境与社会环境结合在一起。作者把剧情发生的时间精心安排在一个郁闷得使人不舒服的黄梅时节,象征着抗战前夕如黄梅天一样晴雨不定、郁闷阴晦的政治气候,反映出小人物的苦闷、悲哀和失望,更显示了革命风暴的即将到来。

第四,夏衍戏剧的语言质朴自然,深沉含蓄,耐人寻味。在《上海屋檐下》里,人们从五家人平静的生活表演和各自人物命运质朴的叙述中,很自然地能领略到国民党统治的现实生活是何等黑暗,阶级压迫是何等残酷。

知识点二 《法西斯细菌》

(一) 思想主题

1942年夏季写于重庆的五幕六场话剧,是夏衍现实主义话剧中最有代表性的一部。塑造了一个善良正直、却带有悲剧色彩的细菌学家的形象,以表达法西斯与科学势不两立的主题,为那些抱有科学至上理念、真诚地为

人类幸福而献身的医学学徒们提供一些人生道路的参考。

（二）主要人物分析

作者选取了 1931 年至 1942 年长达十年中的重大事件作为典型环境，成功地塑造了三种不同类型的知识分子形象。

主人公细菌学家俞实夫是个脱离实际不问政治的科学至上主义者，只把全部精力用在自己的科学研究事业上，勤勤恳恳，毫不懈怠。他

赵安涛留学期间是一个关心政治、有爱国热情的青年，但在严酷的现实面前碰壁后却做起了发国难财的投机生意，最后日寇突袭香港，他的惨淡经营被炮火毁于一旦，才从发财迷梦中清醒过来，认识到必须为国家做一点切实有用的事情。

秦正谊虽然多才多艺，有小聪明，但没有用在切实的做事上，而是凭吹牛、迎合、打秋风混日子，在朋发当中扮演插科打诨的帮闲角色，不敢为了稍大一点的目标去奋斗。

（三）艺术特色

《法西斯细菌》在艺术上有自己的鲜明特色。作者以十年间的重大事件分幕，既清晰地显示了法西斯势力日益扩张的历史面貌，也集中表现了主人公极欲超越现实政治而又不断受到冲击的生活道路，概括力很强。在剧情的发展上采取了变单线为多线的方法，使剧情依次繁复展开，增加了剧本的内在张力。剧本还善于为衬托人物命运而渲染、烘托气氛。

第二十七部分 现代话剧的多样体式

从早期话剧创作到现代话剧的成熟完型，中国现代话剧形成了逐步发展、日渐斑斓的繁荣局面，不仅表现在多种戏剧风格并存，而且话剧创作的体式也呈多样化趋势，进入 20 世纪 40 年代，这一趋势更加明朗。郭沫若以《屈原》为代表的历史剧创作，陈白尘以《升官图》为代表的讽刺喜剧创作，解放区以《白毛女》为代表的民族新歌剧创作，都以不同体式所展示的不同艺术魅力发挥了戏剧的社会功用，给人一种耳目一新的感觉。

◆ 模块一 《屈原》与现代历史剧

知识点一 《三个叛逆的女性》

（一）主要内容

在现代话剧史上，郭沫若的历史剧独树一帜。早在 1923 年 2 月，他就创作了《卓文君》，随后创作了《王昭君》（1923 年 7 月），《聂婪》（1925 年 6 月），1926 年 3 月，郭沫若将上述三个剧本合订出版单行本，名为《三个叛逆的女性》。

《卓文君》对千百年来的封建伦理道德进行了大胆否定和激烈批判。《王昭君》则显示了“出嫁不必从夫”的反封建意义。

《聂婪》是受了“五卅”惨案的刺激而催生的。剧中主人公聂婪的反抗精神和叛逆性格表现出了新的思想高度，也标志着郭沫若早期史剧创作的一个高峰。

（二）文学史意义

《三个叛逆的女性》是郭沫若早期历史剧的代表性作品，作者在尊重历史的基础上，不完全拘泥于历史的真实，而是去发展历史的精神，进行合理的艺术虚构和想象，以求得历史真实与艺术真实的统一。尽管三个剧本在艺术上还存在某些不足，但其“借古鉴今”的艺术观念，强烈的时代气息，浓郁的诗意和鲜明的浪漫主义色彩，预示着抗战以后郭沫若史剧理论和史剧创作的成熟和辉煌，预示着中国现代戏剧史上历史剧创作高峰的到来。

知识点二 《屈原》

（一）主要内容

《屈原》是郭沫若历史剧的主要代表，同时它也标志着现代文学史上历史剧创作的最高成就，至今仍有着不朽的艺术生命力。关于《屈原》的创作意图，郭沫若曾经讲过，是要“把这时代的愤怒复活在屈原时代里去”，是要“借了屈原的时代来象征我们当前的时代”。《屈原》分五幕六场，写于1942年1月。该剧取材于战国时代楚国爱国诗人屈原一生的事迹，集中描写了以屈原为代表的联齐抗秦的爱国力量与以郑袖、靳尚等为代表的投降势力之间的矛盾冲突。

（二）主要人物分析

1、屈原：屈原的形象寄托着作家的理想，鲜明生动，满怀激情，感人至深。屈原的性格即是抗战时代里中国勇于抵抗帝国主义侵略的无数大众的性格的总代表，而屈原也便成为争取自由、反抗侵略、捍卫真理、奋不顾身的中华民族的化身。对屈原性格的赞美，一方面是对整个中华民族的赞美，同时也是对国民党当局卖国投降罪行的无情揭露和鞭挞。

2、婞婞：婞婞是屈原精神的追随者，是道义美的形象化身。她由衷地敬爱屈原，崇敬屈原的道德文章；表现了广大楚国人民对屈原的态度，从而对塑造屈原这个典型起到很好的烘托作用。

3、南后：南后仅仅为了个人固宠求荣，竟然不惜取媚侵略势力，与秦国暗相勾结，陷害屈原这样的忠良，祸国殃民，而且所采用的手段又是那么的卑鄙无耻。南后这个形象的刻画，反衬了屈原光明磊落、大公无私的品德，使屈原的爱国爱民的感情和英勇无畏的斗争精神更加鲜明突出。

4、剧中的宋玉，是作为一个“没有骨气的无耻文人”来塑造的。他自私虚伪，趋炎附势，卖身求荣，全无一点知识分子的特操。这个形象从另一个角度反衬了屈原忠直坚强、坦白狷介的品德，并同婞婞形成鲜明对比，对当时的帮闲文人无疑是有力的鞭挞。

（三）以《屈原》为代表的历史剧体现出的郭沫若的艺术风格

第一，在史剧的选材和剪裁方面，充分显示了郭沫若独到深刻而富有创造性的见解。

第二，在历史人物的重塑方面，郭沫若始终遵循着“并不是想写在某些时代 有些什么人，而是想写这样的人在这样的时代应该有怎样合理的发展”的原则，这给历史人物的塑造留下了很广阔的自由发挥空间。

第三，郭沫若的历史剧始终洋溢着浓烈的抒情色彩并贯穿着一种沉郁的悲剧气氛。“诗剧合一”是郭沫若整个创作的重要特色。

◆ 模块二 《升官图》与现代讽刺喜剧

知识点一 40年代国统区文学的独特风貌

（一）从思想内容和创作主题上看，出现了许多暴露黑暗、批判国民党的反动统治、颂扬反抗的作品，特别是讽刺作品更为盛行；

（二）艺术形式呈现出一种新倾向，打破了‘五四’传统形式的限制而力求向民族形式与大众化的方向发展

（三）一些老作家的后期创作上呈现出成熟稳健、深沉激愤的艺术风格。

知识点二 现代讽刺喜剧

抗战后期和解放战争时期，随着国民党统治的愈发腐朽黑暗，国统区直接暴露反动统治和要求人民民主的作品大量涌现，许多作家创作了揭露国民党黑暗统治、鼓舞民众抗争热情的讽刺戏剧，如茅盾的《清明前后》、陈白尘的《升官图》等代表性作品，这些剧作或揭示国民党官场的腐败丑恶，或暴露官僚资本对中小企业的压榨勒索，或描写人民的痛苦生活及反抗斗争，具有明快、犀利的战斗特色，曲折地反映了人民力量的增强和反动势力的衰败。

（一）《结婚进行曲》

《结婚进行曲》是创作于1942年的五幕悲喜剧。此剧在选材和构思上受到了丁西林的独幕喜剧《压迫》的启发，但却融进了陈白尘自己的生活体验和思考。该剧从妇女的角度，探讨了当时的社会问题，具有一定的真实性和典型意义

从艺术上来说，《婚礼进行曲》较为成功地体现了悲喜剧的艺术特征。陈白尘善于从“结婚”这件普通的喜

事中发掘出那个时代具有普遍意义的尖锐矛盾：父母与子女的矛盾、职业与婚姻的矛盾、抗战大计与日常生活的矛盾，作者将这些矛盾组织起来构成具有冲突性的戏剧情节，并用喜剧手法加以表现，显示出了构思的精妙。

（二）《岁寒图》

三幕剧《岁寒图》创作于1944年春，是一部现实主义的悲剧。当时正是国民党的腐败统治走到极点的时候，四大家族穷凶极恶，疯狂敛财，国民党对日寇的作战则是溃不成军，惨败连连，导致民怨鼎沸，社会混乱。陈白尘写这个剧本正是“企图通过一个医生的防痨计划的失败来表现这样的一个黑暗时代”

（三）《升官图》

1、主题内容

1945年10月，陈白尘完成了他最重要的代表作——政治讽刺喜剧《升官图》。这部剧除序幕和尾声，中间分为三幕五场。故事主要描写了民国初年两个强盗为躲避官方的追捕，在一个风雨之夜藏进一所古老的住宅。他们在这里做了一个升官的黄粱美梦，在梦中干尽了营私舞弊、贪赃枉法的罪恶勾当，最后被群众抓去，从梦中惊醒后也最终被官方捕获。

2、艺术特色

《升官图》集中体现了陈白尘讽刺喜剧的主要特色：

（1）取材的现实性和暴露的尖锐性是陈白尘讽刺喜剧在思想上的特点。可以说，《升官图》就是一部群丑图，一部活生生的国民党政府的“官场现形记”。

（2）《升官图》构思新颖、结构精彩。

（3）漫画、夸张的手法和泼辣、犀利的语言是陈白尘讽刺喜剧在艺术上的又一突出特征。

（4）陈白尘的讽刺喜剧故事情节曲折复杂，人物之间始终处于紧张激烈的矛盾冲突中，戏剧性很强；人物形象各具特色，绝无雷同之感；语言风格泼辣犀利。

3、影响

陈白尘喜剧创作不仅吸收了我国传统戏曲的精华因子，而且大胆借鉴外国戏剧创作的思路 and 手法，从《升官图》中我们可以看到果戈理《钦差大臣》的影响痕迹。陈白尘继承传统并贯通西方，融合中外讽刺艺术进行自己的喜剧创造，这使他在戏剧创作上取得了巨大的成就。《升官图》将“五四”以来逐渐发展成型的讽刺喜剧推进到一个新的高度。

◆ 模块三 《白毛女》与民族新歌剧

知识点一 新秧歌剧

（一）新秧歌剧的内涵

秧歌剧本是我国北方农村流行的一种群众性的文艺形式，融音乐、舞蹈、演唱、戏剧等多种表现因素为一体，说唱结合，载歌载舞，有引人入胜的故事情节，同时又短小精悍、清新活泼，深受农民的欢迎。解放区的戏剧工作者逐步改造了秧歌剧的旧形式，去掉了其中的消极、落后的成分，发扬其清新、活泼和健康的因子，成功地创造出了一种新型的秧歌剧

最早问世的新秧歌剧是鲁艺文工团演出的《兄妹开荒》，由王大化、李波、路由等人创作

（二）题材

从题材的选择上说，这些新秧歌剧大致有两方面的取材：农村生活和部队生活。

1、农村生活：取材于农村生活的新秧歌剧主要以歌颂翻身农民的生产运动和抨击封建迷信的陋习为题材，前者如《一朵红花》、《动员起来》、《钟万财起家》，旨在表现翻身农民身上焕发出的一种主人翁意识，和他们对于自身价值的肯定；后者如《夫妻识字》等，采用喜剧或者闹剧的形式，嘲讽了封建的遗风陋习，充满了战胜旧事物的信心。

2、部队生活：取材于部队生活的新秧歌剧或者表现开荒生产运动，如《刘顺清》、《烧炭英雄张德胜》等，旨在歌颂广大指战员吃苦耐劳的精神和“自力更生、艰苦奋斗”的主题思想；或者反映军民鱼水情深的关系，比如《牛永贵挂彩》，《大家好》等；或者是表现部队内部的官兵关系、部门关系等，比如《好同志有错就改》，《兵供团结》，具有一定的现实意义和教育作用。此外，还有一些新秧歌剧作品反映了根据地内外的社会矛盾和

阶级斗争，如写土地改革中争取和团结中农的《秦洛正》，写特务破坏根据地的叛变活动的《周子山》等，这些剧作都表现出了一定的特色和深度。

（三）影响

新秧歌剧在解放区的广大农村普及开来，是对“五四”以来所提出的“文艺大众化”目标的第一次真正切实的实践。它及时、迅速地反映解放区的历史变革，表现翻身农民的精神面貌和喜悦心情，是解放区人民思想、生活和斗争的一面镜子。新秧歌剧由于情节简单，形式活泼，富有喜剧色彩，也广为农民大众所喜好。它的广为普及正说明了解放区戏剧运动的必要性和卓越成绩。

知识点二 《白毛女》

（一）主题思想

1945年，为了向即将召开的中国“七大”献礼，延安鲁迅艺术学院根据流传在晋察冀边区的“白毛仙姑”的民间故事原型集体创作编演了新歌剧《白毛女》，由贺敬之、丁毅执笔，是我国第一部成熟的新歌剧。它以善良的农家少女喜儿的命运沉浮为主线铺开情节，通过她被逼卖身、父亲惨死、在黄家备受折磨、遁入深山、最终复仇等命运遭际，深刻地表现了农民与封建势力的矛盾，同时体现出“旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人”的时代主题。

（二）人物分析

1、喜儿

喜儿在歌剧上是作为一个遭受巨大的苦难和不幸却不向命运低头，决心报仇反抗的性格坚强的女性形象出现的。喜儿身上所具有的坚强刚毅的内在气质体现了中国劳动妇女的美德，同时她的复仇求生的意志蕴涵了对未来美好生活的向往与渴望，并且她的反抗与复仇，是和维护人的尊严和价值，争取人神圣的生存权利的斗争密切联系在一起的，从而具备了更高更深层次的意义和内涵。

2、杨白劳

喜儿的父亲杨白劳则是旧中国老一辈受地主阶级剥削的农民形象典型。他忠厚老实、勤劳质朴，有着中国传统农民极为简单和朴素的生活理想。但性格上软弱怕事，忍气吞声，对于压迫和剥削向来是逆来顺受，他的悲惨命运在揭示了地主阶级残酷剥削的同时，说明了农民反抗和斗争的必要性。

3、艺术成就

《白毛女》的成熟不仅体现在主题思想和人物形象的典型化塑造方面，更表现为其在民族化、大众化的艺术基点上创造的具有中国作风和中国气派的新的歌剧样式。在继承民间歌舞剧的同时，《白毛女》借鉴了中国古典戏曲和西洋歌剧的某些表现手段，在秧歌剧的基础上创造了新的富有民族形式特点的歌剧。全剧情节跌宕起伏，人物个性鲜明，冲突尖锐激烈，结构线索单纯，故事性极强，符合中国观众的传统审美习惯。

在音乐上，《白毛女》适当运用民歌、小调和地方戏曲的曲调来表现剧中人物的感情，借鉴西洋歌剧利用音乐曲调变化表现人物性格发展的艺术处理方法，利用富有民族味的音乐曲调来表现剧中人的性格特征。

在艺术表现上，《白毛女》也借鉴了中国戏曲歌唱、吟诵、道白三者结合的传统手法，突破西洋歌剧只唱不说的约束：或用歌唱介绍戏剧发生的特定情景，揭示人物的内心活动；或用吟诵、道白来回忆历史，叙述事件的发展过程。唱词的设置高度诗化，洗练而富于感情，具有强烈的艺术感染力。歌剧形式上的独创性使得《白毛女》一方面涂着浓厚的浪漫主义色彩，另一方面贴近生活，真实感人，为新歌剧的创作开辟出一条富有生命力的道路。